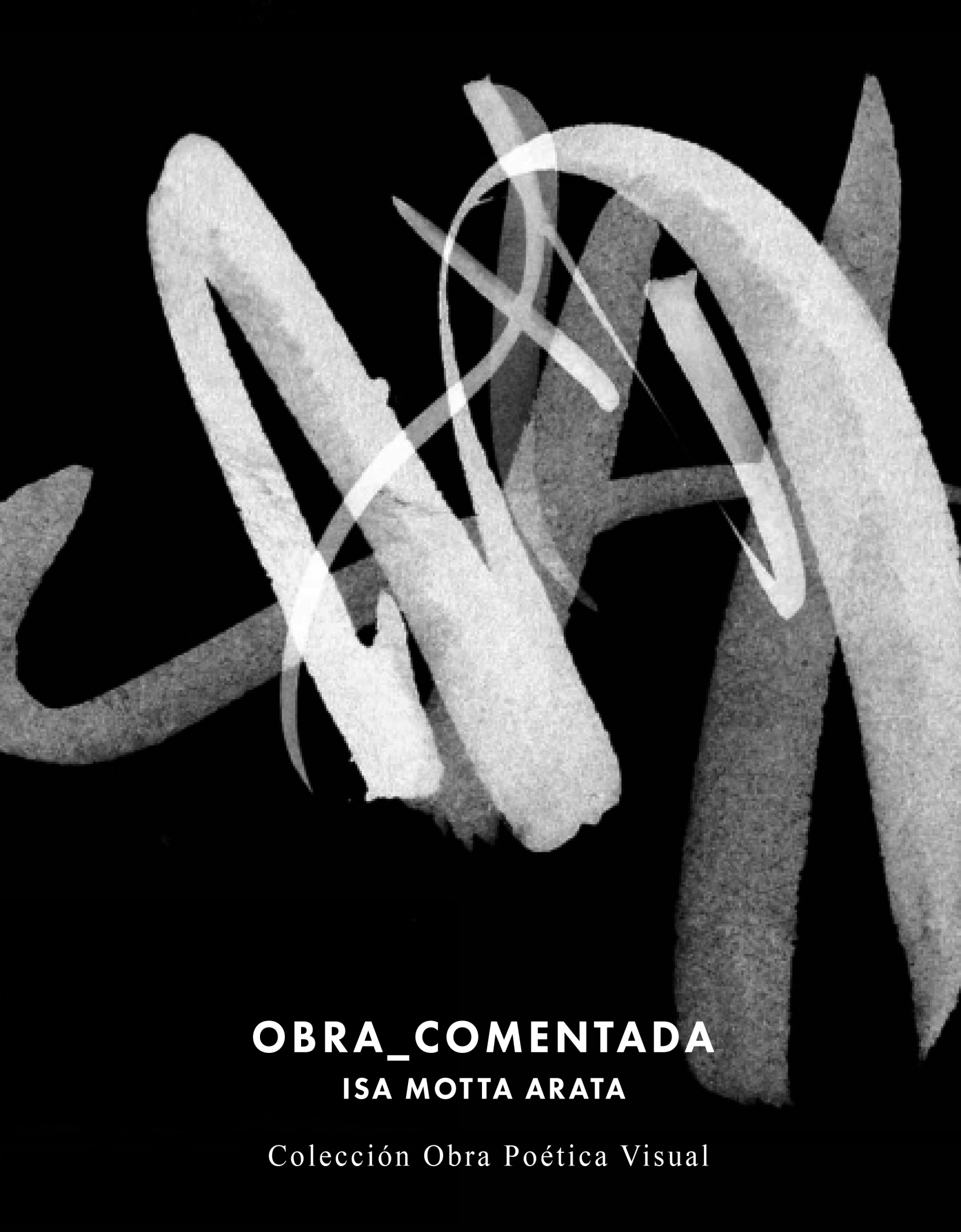


OBRA_COMENTADA

ISA MOTTA ARATA

Colección Obra Poética Visual

Isa Motta Arata (Santiago, 1974).

Psicóloga y Artista, Taoísta, ítalo-chilena. En 2020 funda la «Psicología Taoista» y crea Galería Editorial OBRA ABIERTA. Su pasión: el proceso de Integración humano. Estudió Artes Visuales en la Universidad de Chile y Psicología en la Universidad Diego Portales. En 2000 toma consciencia de su obra caligráfica, creando SIGNOS (2001-) y sus "espirales" exhibidos en: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (Quinta Normal y Parque Forestal), Museo Antropológico Sebastián Englert (Rapa Nui), Congreso Nacional (Valparaíso), La Sebastiana (Valparaíso), Centro Cultural Palacio La Moneda (Cineteca Nacional), Galería Posada del Corregidor (Santiago), Correos de Chile (Plaza de Armas, Santiago), Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco, Pratt Institute (Brooklyn), Palacio de la ONU (New York), Off Bienal Venecia, REDCSUR Red Conceptual Sur, Woman Artist Museum, Santana Art Gallery (Madrid), entre otros. Actualmente, está dedicada a la consulta psicológica y su obra. Vive en Santiago de Chile.

IG @isamottaarata

« (...) Todo lo que hicimos,
la mentira y la verdad,
Todo lo que hicimos
sigue vivo en un lugar.
Todo poco a poco
va dejando de importar
Todos menos esos paraísos en el mar.
Y navegar y navegar y navegar (…)
Ah, tu corazón.»

"Detrás del muro de los lamentos",
Fito Páez & Mercedes Sosa

Dedico este libro a todo artista,
a toda poeta, a toda persona que comprende
cómo la belleza transforma el alma humana.

Índice

I Presentación

II Poética de un Statement

III Texto de Andrés Grillo Cuello

IV Obra inicial | ampliada

01 Libros de Artista (2006 - 2009)
02 Cubo y esfera (2009)
03 Historia en vinilo (2009 y 2011)
04 Partituras (2000 -)
05 Bitácora de viaje (1981, 2000 -)
06 Estudios de los SIGNOS (2001 -)
07 Caligrafía y color (2008, 2017 - 2020)
08 El Viaje hacia Ti II (2016)
09 Libro en metal (2001)
10 Libro de Arroz (2001, 2006 y 2009)
11 Autorretrato (2006)

V Obra desplegada

12 Amanda (2003)
13 Alma (2004)
14 Vita-cora (2008)
15 La Gran Tierra (2010)
16 Despertar (2011)
17 En Síntesis (2013)
18 Encuentro (2014)
19 RETORNO. Todos los colores te pertenecen (2015)
20 El viaje hacia Ti (2015 -)
21 Historia del Color (2018 -)
22 Galería Editorial OBRA ABIERTA (2020 -)
23 SIGNOS [haikus] (2020 -)
24 *f*low (2018 -)

VI CV | ampliado

VII Despedida

I Presentación

Este libro tiene el propósito de reflexionar sobre lo realizado, junto a Uds., en el contexto de poner en valor todo el recorrido creativo de mi obra plástica. También, busca agradecer a aquellos que me acompañaron. Compuse varias «Obras Colaborativas» (con participación concreta como "modelos" o en registro o en montajes o/y desmontajes). Fue un tiempo de encuentros lúdicos y cordiales; de camaradería. Además, este libro me permite abrazar, en detalle, todo lo desarrollado y, también, aquello que no fructificó pero que sigue 'vivo' para que otros lo transformen o les sirva de inspiración en sus propios tránsitos.

Es así que puedo decir, con total claridad y confianza, que aquello realizado emergió siempre de un corazón enamorado del proyecto. Mi forma de trabajar es, de pronto, "ver" la obra resuelta y ser conquistada por su imagen. Luego, viene el trabajo para su ejecución. Esto me sucede, particularmente, con las Instalaciones y Actos Poéticos. Con la pintura, en cambio, la imagen va surgiendo trazo a trazo. También, siempre me ha importado el trato amable y delicado con el soporte, y la relación amorosa con el medio (la tinta, el papel, las tierras de color). Los detalles de los bocetos para los montajes nacieron de una comprensión musical. Sin embargo, todos los finales - una vez ya expuesta la obra - tocan la

muerte. Es como si en la inauguración la obra alcanzara su "clímax" y después deviniera solo el descenso. Por eso, tuve la necesidad de "desprenderme" de esos «cuerpos» o que éstos, definitivamente, fuesen «efímeros»; como los mandalas de los monjes zen, realizados con arenas de color, que una vez terminados son lanzados al viento.

De alguna forma, conviven en mí - de manera profunda y poderosa - la dualidad de lo efímero y lo eterno. Si observo mi cotidiano, "insisto" en instaurar lo eterno en las rutinas, los días de riego, los horarios de todo tipo, la creación e incluso el tipo de vestuario; en los ritmos de las sesiones con mis pacientes, también, aún teniendo la libertad de que los días transcurran siempre distintos. Y, sin embargo, lo efímero a cada instante me atraviesa. Eso hace que tenga un acercamiento muy conmovedor con la muerte. Por eso, al reconocer mi naturaleza con esta tendencia al "desprendimiento" hace que, estratégicamente, conserve poca obra 'física' sabiendo que no la puedo "dejar ir" (una acumulación pequeña, soportortable) porque, si no, volvería a la dinámica de 'soltarla' (entregarla, desprenderme de ella) y después crearla de nuevo, al infinitum, como lo viví en el pasado. Pero parece inútil, porque el "desprendimiento" me invita a una «entrega» que siento en extremo plena.

Lo maravilloso de OBRA ABIERTA - donde voy creando

mis libros sobre Arte, Poesía y Psicología Taoísta - es que calma y «apacigua» esta paradoja, esta dualidad de lo efímero y lo eterno en mí. Siento que sucede porque cada libro nace, se entrega y me desprendo de él. Ya no cargo con él… con esos pensamientos, con esos sentimientos, con esas «visiones». Es como si "liberara" espacios de mi «Consciencia» que me permiten, con mayor goce, habitar el «Vacío», mi Naturaleza esencial. Y, sin embargo, al poco tiempo, ese mismo «Vacío» vuelve a gestar contenido 'aparentemente nuevo' para otros libros. El Alma siempre aborda "lo mismo" de distintas formas. Entonces, eso hace que me renueve continuamente. Además, el libro es inmaterial en el sentido 'físico' (online) y eso asemeja a las arenas de color lanzadas al viento. Sin embargo, los libros permanecen; son eternos desde otro aspecto. A la vez, en cada libro puedo resignificar el anterior, puedo reformular lo escrito y plantearlo desde otra dimensión, y con una mirada más profunda; incluso, diferente.

De todos modos, lo que quiero en estas páginas es compartirles el asombro y la belleza que experimenté en cada creación, y así hacer visible lo invisible de mi alma.

Isa Motta Arata.
19 de abril de 2024.

II Poética de un Statement

Soy Psicóloga y Artista. Toda mi obra se inspira en el TAO y es un Homenaje a nuestra «Dimensión RECEPTIVA» Sagrada: el espacio de apertura y entrega total a la Vida.

Galería Editorial OBRA ABIERTA es la integración de todo mi quehacer en un sólo soporte: el libro (ebooks en formato pdf). Y, en cada libro de OBRA ABIERTA están presentes: los SIGNOS (mi lenguaje visual), la poesía y la Psicología Taoísta (fundada por mí); que organicé en cuatro Colecciones distintas por un asunto práctico.

A los 7 años comencé a coleccionar mis "Diarios de vida", agendas intervenidas, cuadernos de poesía y cuentos, y partituras, porque sabía que cuando "fuera grande" me «perdería» y este material me ayudaría a «encontrarme». De esta forma, OBRA ABIERTA es el "retorno" a mis libros de infancia, mi primer soporte, ahora, desde la madurez de estar recorriendo El Camino.

III Texto de Andrés Grillo Cuello

"Sólo cuando nos aferramos a la inutilidad,
se garantiza la longevidad y la integridad"
W. Bauer

Una elevación en la llanura fértil del existir, una meseta; un cúmulo de intensidades que se reconoce abierto, igual y distinto en intersecciones apenas conocidas, nunca contrarrestadas. El libro de Isa Motta Arata es un catálogo de obras, al cual debemos vincular a una orientación lineal, cronográfica, biográfica, y el que la misma artista presenta como tal, y que, sin embargo, insiste como su contrario.

Afirmaciones que, desde un comienzo, como antinomias, deben ser resueltas a través de la integración a un orden facilitado por la artista, del mismo modo en que enseña los signos con que su obra se ha nutrido y multiplicado. Es que el trabajo de Motta es un recorrido que ha alcanzado su propósito al sacudirse del mismo, que se satisface al proponerse como totalidad, sabiéndose imposible de ello, más cerca del acto de respirar.

En este libro, a través de una transparencia sin ambages, es la misma artista quien relata su rol de creadora, su lugar

en el mundo como un afuera, o una ausencia que sólo puede hacer haciéndose presente, constante y dedicadamente. Cada pieza que aquí se presenta pone atención a una correspondencia universal, lo que, al decir de la artista, puede ser leída como palabra viva, poesía originaria, y que ella recorre a través de relaciones sutiles. De ahí que en su trabajo visual, el trazado o surco sobre materiales blandos como papel o arena sea característico. Lo mismo en la transparencia del papel y los tintes, y en la presencia del elemento Agua.

El Todo en la parte y la parte en el todo, acompasado por el declive de opuestos que son transfigurados y movilizado por la sutil observación de la artista se nos va evidenciando para ser conducidos a lo que inicialmente nos parecía dispar, complejo e irremediablemente incognoscible, ya que, no podemos olvidar que la dualidad como condición de existencia, nunca mejor comprendida que en la relación vida/muerte y que experimentamos como antinomia es constitutiva de lo que aceptamos como condición de posibilidad de conocimiento humano, pero que la artista franquea hasta su disolución; la mínima participación del hombre entre la montaña y el mar en la antigua paisajística china: "El ignorante no sabe que siempre que oculte cosas pequeñas, del modo que sea, en cosas más grandes, aquéllas siempre pueden extraviarse. Sin embargo, si alguien oculta el universo en el universo, no queda ya ningún lugar que pueda perderse" (Zhuangzi). Así,

todo error, desvío, equivocación; todo horror, incluso lo fatal, ha quedado oculto en la inmensidad de la montaña, cuando se ha sido capaz de "identificar el cosmos de la propia persona con el cosmos del universo" (Bauer).

De este modo, podemos ir comprendiendo que el cuerpo-texto de este libro, va dando cuenta de la acción constante de Isa Motta Arata por integrarnos a su cosmos, que es, a su vez, la totalidad del universo en el que nos albergamos. Entonces, su escritura sígnica podrá aparecersenos como el lenguaje que anula toda significación en pos de una comprensión de aquello que nos antecede y constituye.

Debemos observar que, existe en la obra de Motta una fisicalidad que anhela la sutileza y participación mancomunada. Más allá de la inserción de un trabajo artístico en el campo respectivo de las artes visuales contemporáneas que, desde ya hace (muchos) años ha integrado de manera activa la participación de los espectadores, los trabajos que aquí Motta presenta se realizan a través de aperturas, invitaciones directas a co-crear en lo que líneas atrás asumimos como el "cosmos de la artista" - a su vez, el universo de todo cuánto existe. Y en esto, Isa Motta Arata, con la transparencia con que se presenta, ofrece una obra que es poesía y espejo del gran camino, pero también es sanación. Es de gran importancia para ella que sus trabajos inviten a una contemplación que refleje

nítidamente nuestro interior, esto es, en su dualidad o condición antinómica. La imagen simple, el acto sencillo donde se diluye, se oscurece la luminiscencia del Yo, que aquieta la mente, devuelve la mirada hacia el interior, siendo así posible abrir las vías de la sanación necesaria. Del mismo modo, con la participación colectiva, Motta permite que sus invitados diluyan sus nombres para transmutarse en roles, colores, gestos o mudanzas, puliendo las aristas del Yo, incluido el de la artista misma.

En este mismo sentido, el elemento Agua y lo femenino participan como vehículo, representación de las emociones y sanación; el agua soporta, trae, quita; refleja, refresca, sana:

> *"Nada en el mundo*
> *es tan suave y flexible como el agua.*
> *Pero para poder vencer lo duro y lo inflexible*
> *no hay nada mejor"*

En Occidente, el agua es femenina: emocional, voluble, incognoscible, mutable, pero, siguiendo el camino de Motta, encontramos que la vulva es también tierra, origen y contención. No obstante, todos los elementos estarán al servicio de una orientación general, que no es hacia arriba ni adelante, sino circular, hacia el sí mismo. Los signos reiteran el gesto y disponen a la artista a ritmarse con el compás de todas las

cosas. Si bien Isa Motta Arata establece potencias definidas que interactúan entre sí, eneagramaticamente (otro elemento inserto en su trabajo), a ella interesa concurrir a la realización definitiva teniendo el margen del absoluto como esencial.

Tal como relata, el gesto repetido y distinto de la confección de los signos y sus posibilidades, dispone a la artista hacia una preciosa complacencia. La artista es capaz de rendirse a un poder que no le es propio después de la exhaustividad con que acomete la labor, wu wei.

Es, por ende, un arte sutil, particular, que discurre entre los vanos de los objetos y los vacíos de las afirmaciones; se asemeja a los eventos cotidianos y a los oficios usuales, pero a fin de revertirlos y superarlos. Cada pieza, cada acto denota un movimiento eterno y una consonancia con la palabra olvidada. Tanto por desvanecimiento como por condensación, la obra de Isa Motta Arata anula sus continentes y aquieta la mirada. Nos interroga por la certidumbre de un acontecer definitivo y nos otorga la confianza de la totalidad. Todos los signos, que al hombre se le han revelado como su huella mayor y vehículo principal de expresión, hoy la artista nos recuerda de su esterilidad. En una época de decodificación extrema, ejercida diariamente por nosotros, los signos de la artista acaecen como reflejo sublime de su naturaleza, bella

cosas. Si bien Isa Motta Arata establece potencias definidas que interactúan entre sí, eneagramaticamente (otro elemento inserto en su trabajo), a ella interesa concurrir a la realización definitiva teniendo el margen del absoluto como esencial.

Tal como relata, el gesto repetido y distinto de la confección de los signos y sus posibilidades, dispone a la artista hacia una preciosa complacencia. La artista es capaz de rendirse a un poder que no le es propio después de la exhaustividad con que acomete la labor, *wu wei*.

Es, por ende, un arte sutil, particular, que discurre entre los vanos de los objetos y los vacíos de las afirmaciones; se asemeja a los eventos cotidianos y a los oficios usuales, pero a fin de revertirlos y superarlos. Cada pieza, cada acto denota un movimiento eterno y una consonancia con la palabra olvidada. Tanto por desvanecimiento como por condensación, la obra de Isa Motta Arata anula sus continentes y aquieta la mirada. Nos interroga por la certidumbre de un acontecer definitivo y nos otorga la confianza de la totalidad. Todos los signos, que al hombre se le han revelado como su huella mayor y vehículo principal de expresión, hoy la artista nos recuerda de su esterilidad. En una época de decodificación extrema, ejercida diariamente por nosotros, los signos de la artista acaecen como reflejo sublime de su naturaleza, bella

y fatal, sublimada en las artes, pero, sobre todo, en equilibrio con la dimensión interior. Esa es la apertura a su interpretación, esa su pervivencia; el reflejo de una emoción, de la mirada cautiva; la reminiscencia fortuita, luz sobre memorias desusadas; antinomia de valor y sentido:

"Los cinco colores pueden cegar,
los cinco tonos, asordar,
los cinco sabores, empalagar.
La carrera, la caza, pueden enloquecer a los hombres
y el botín, no darles paz.
Por tanto, el hombre sensato
prefiere el ojo interior al exterior".

Andrés Grillo Cuello

IV Obra inicial | ampliada

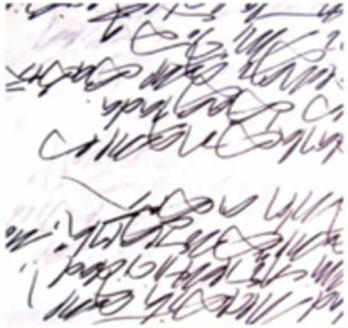
Cuando construí mi "Catálogo de Obra" (2023 y 2024), elegí creaciones que hubiesen perdurado en el tiempo, a modo de una continuidad formal y conceptual que fuese coherente con las realizaciones que ahora desarrollo. Sin embargo, descarté las obras iniciales o las que redundaron en lo mismo o incluso alguna que fue muy significativa en su momento, pero pertenece a un "modus operandi" dejado atrás. Pienso, por ejemplo, en los "Libros de arroz" con los cuales defendí mi Licenciatura en Artes visuales (2004) y, después, trabajé mi tesis de Título en Pintura (2006).

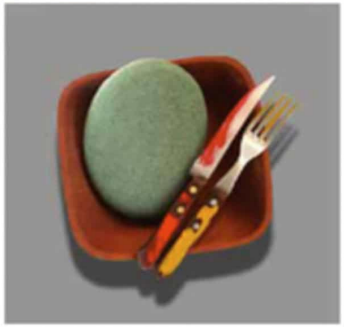
Lo cierto, es que todo lo realizado me ha entregado algo y es eso lo que quiero compartir aunque sean pensamientos fugaces plasmados en obras dejadas atrás...

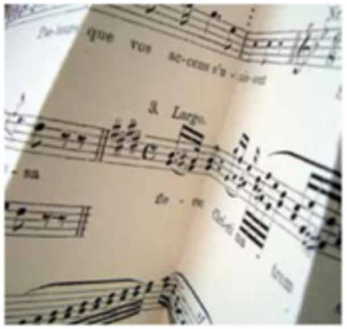
Decidí presentar este material no haciendo un recorrido cronológico, sino compositivo como si se tratara de una partitura. Y dejé para el final aquello en lo que deseo ahondar.

Sin más, les comparto el relato de estos "Poemas Encontrados" concluyentes o que quedaron en El Camino.

01. Libros de Artista (2006 - 2009)







01 **Libros de Artista** (2006 - 2009)

Trabajé varias pequeñas obras, que llamé "Poemas Encontrados", de pequeño formato, escogidas por mí porque las consideré formas de distintos tipos de "libros". Entre ellas están:

- Mis bitácoras de viaje, con sus tapas intervenidas con collage de estampillas de imágenes sobre deportistas de Juegos Olímpicos.
- Un libro para niños en que aparecen "princesas" detrás de un "príncipe"; y otra escena de una "princesa" que debe besar a la rana.
- Un libro al infinitum caligrafiado en rollo, amarrado con hilos negros, hecho en papel zueco (papel traslúcido).
- Una composición de copas pequeñas llenas de "reme-Dios" de colores, que más tarde evolucionó en un especie de "ajedrez" con sus 64 copas con medicamentos de un sólo tipo y color + la copa Nº65 (verde y alta) en otro plinto.
- Una Matrioska abierta, desplegada.
- Una caja con partituras antiguas convertidas en aviones de papel.
- La cena: plato de madera con piedra verde de comida y servicio (cuchillo y tenedor) en metal y

madera “manchados”.

- Mi caligrafía en tinte negro y rojo.
- Vinilos.
- Zapatos rojos de taco y ramo de novia blanco de fantasía.

Estas obras fueron parte de una itinerancia que se llamó: “POESÍA VISUAL: 17 libros de Artista” que recorrió parte del Sur de Chile (Temuco, Osorno y Valdivia). La mayoría de las obras, con excepción de los vinilos, iban dispuestos sobre distintos plintos bancos. Mi favorito: un plinto vacío que se llamaba “Homenaje a Francois Cheng” por su bello texto «Vacío y Plenitud».

Estas obras representan un momento de exploración. Aún no tenía el coraje de redescubrir y tomar «consciencia» de la fuerza poética de los SIGNOS y darme cuenta que ya no era más necesario andar ‘picoteando’ mediante ejercicios visuales que carecían de mi propio Lenguaje visual. De todos modos, fue una etapa lúdica que disfruté y atesoro por devolverme, precisamente, al Aguatinta negra.

- *¿Cuáles fueron las motivaciones poéticas que gestaron su realización?*
- La motivación poética que gestó Libros de Artista, fue jugar con distintos soportes que me parecían

bellos, a la vez que los iba “desnudando” respecto de la poca inocencia que presentaban en realidad. Eso permitía que el espectador entrara en la inocencia de lo presentado o se asombrara de toda la ‘carga’ cultural que algo tan pequeño podría portar y enunciar.

02. Cubo y esfera (2009)

02 **Cubo y esfera** (2009)

Aquí hago un reconocimiento a una de las obras que más me gustó de los "17 Libros de Artista". Este es "Cubo & esfera" que, cuando fue compuesto en mi dossier (2009), llevaba la siguiente consigna Taoísta: «Pule tus aristas».

Poéticamente, esta obra me habla de Dios, TAO, y los seres humanos en su proceso de vida. Cómo todo nuestro material, las experiencias, los aprendizajes, los descubrimientos personales, nuestros vínculos tienen, como 'Sentido' final, enseñarnos a "pulir nuestras aristas" para un día ser transformados, también, en esferas.

- ¿Cuál fue la motivación poética que gestó su realización?
- La motivación poética que gestó Cubo y esfera, fue lo "simple". A través de dos elementos - un cubo pequeño de vidrio (adorno del departamento de mis padres) y una bola de vidrio (que me perteneció) - sin "hacer nada" componía este bello "Poema Encontrado" inspirado por el TAO. Las obras "simples" me conmueven. Así como Tagore escribió: "la Belleza es la Verdad; la Verdad es la Belleza". Lo "simple" tiene para mí la misma cualidad: lo «esencial» es siempre simple, como nuestras verdades

más profundas. Por eso, detesto la parafernalia en las Artes y la vida. Puro derroche y adornos innecesarios.

(*) La noción de "Poema Encontrado" también es mía.

03. Historia de un vinilo (2009 y 2011)

03 **Historia en vinilo** (2009 y 2011)

El otro libro de los "17 Libros de Artista" al que le hago un reconocimiento especial es a "Historia en vinilo". Hice dos obras con los vinilos: una, para la Itinerancia en el Sur de Chile; y, otra, para "La Sebastiana" en Valparaíso. La imágen que presento es de "La Sebastiana".

El proceso fue muy entretenido. Nos reunimos en Santiago con Francisca Mery y partimos a San Bernardo, lugar que ella conoce muy bien porque creció, ahí, en la casa de su abuelo. Fuimos a los "Traperos de Emaús" de San Bernardo a buscar los vinilos que vendían baratísimos. Entonces, al volver a casa, escogí el nombre de una canción - en cada vinilo - que 'destaqué' para componer un relato. Por lo tanto, el espectador tendría que ir leyendo cada canción - en cada vinilo - para así armar y conocer la historia final.

- *¿Cuál fue la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Historia en vinilo fue, también, jugar y tomar «consciencia» de lo "bravo" y violento que podía ser el Arte Contemporáneo ya en terreno. Porque cuando comenté esta obra con un artista reconocido, me sugirió que presentara los vinilos "destruídos", como es en otra obra mediática. Yo pensaba en mi interior - desde

> una perspectiva poética y filosófica - en el artefacto del círculo negro conteniendo música como un «objeto Sagrado». Lo último que haría sería ¡destruirlo! Claro está que esta visión es un desplazamiento muy personal. Lo importante, era ya darme cuenta de lo "rudo" que sería exponer este tipo de obras; y aterrizar en que, la gran mayoría de los sujetos vinculados al arte, compartían esta visión de la "destrucción" de los vinilos. Por lo tanto, no me sería tan fácil exponer. De hecho, hubo obras mías que, estando listas, tuvieron que esperar 2 ó 3 años para montarse y exhibirse… Por eso, OBRA ABIERTA me confiere tanta ¡libertad! Ya no de pendo del "mundo del Arte". Y cuando surge - sin forzar - la oportunidad en el mundo físico exponer: ¡Bienvenido sea!

Le agradezco mucho a la Fran Mery por acompañarme en estas aventuras, como por ayudarme la vez que enmarqué los 81 cuadros para la exposición en "La Posada del Corregidor", aquel invierno de 2009. Aquella muestra se llamó «Escritura Musical», en la que presenté las 81 pinturas de signos en homenaje al TAO, más 3 poemas visuales (de carácter instalativo); donde uno de ellos fue las 64 copas con "reme-Dios" + 1 otra copa verde (ubicada en un plinto independiente al costado).

Gracias, también, a Tatiana Núñez que me acompañó a montar y en la Inauguración de “Historia en vinilo” de La Sebastiana (Valparaíso). Incluso, me parece que fue ella quien tomó el registro.

04. Partituras (2000 -)

Die Sonne scheint
heute wieder
und
die Menschen
sind
wieder
unterwegs
Es
wird
wieder
Sommer
Wir
genießen
die
Sonnenstrahlen
und
die
Wärme
Es
ist
wunderbar
Es
macht
Spaß
Es
ist
Sommer

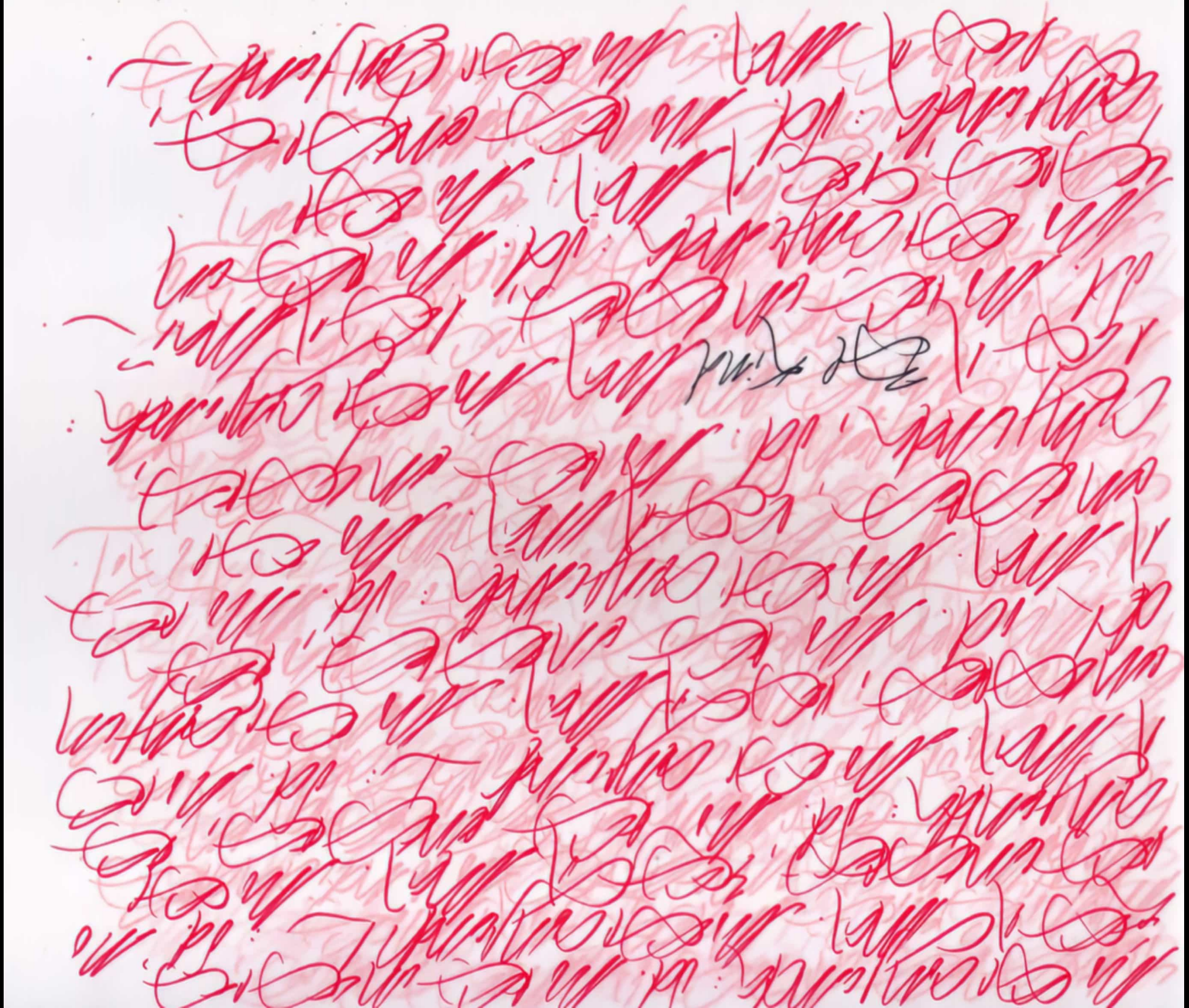
04 **Partituras** (2000 -)

Cuando era pequeña, en la casa de mis abuelos estaba el piano negro que pertenecía a mi abuelita. Siempre contemplé sus bellas partituras. No las comprendía, no sabía leerlas, pero no me importaba porque aquella escritura era bella. Más tarde, tuve clases de piano en aquella misma casa, pero no prosperó porque no tuve talento para la música, por lo menos en ese aspecto y con aquel instrumento. Sin embargo, perduró el deseo de componer una escritura tan hermosa como la de aquellas partituras. Entonces, ya estudiando Artes, en el año 2.000 descubrí una librería maravillosa donde, hasta el día de hoy, hacen croqueras con pentagramas y comencé a caligrafiarlas. He transitado a lo largo de estos 24 años en caligrafiar y no caligrafiar los pentagramas de aquellas croqueras. Ellas me traen el recuerdo de esa casa, del piano y mis abuelos… Sin embargo, me parece que pentagramas y caligrafía es un poco "ruidoso" visualmente pero, no deja de tener encanto. Por eso intuyo que seguiré transitando entre tiempos de pentagramas y tiempos de mayor silencio visual a lo largo de toda mi vida.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Partituras fue, de alguna forma, lograr componer música. Hace muchos años que sé que, efectivamente, mi caligrafía

sobre pentagramas - como todo - puede componer música. Comprensión que me entregaron las instalaciones que realicé. Música sonora o música visual. Ver partituras de música contemporánea siempre me refresca y alucina, porque en mi «Universo del arte» todo es siempre música y danza, por más pictórico que pueda parecer. Éste es su origen.

05. Bitácora de viaje (1981, 2000 -)



05 **Bitácora de viaje** (1981, 2000 -)

Estas bitácoras en papel mantequilla, también descubiertas en el año 2.000 en aquella librería donde las siguen haciendo, son lejos mis favoritas.

Hago hincapié en el año 1981, porque es el año en que comienzo a escribir mis "Diarios de vida", agendas intervenidas, cuadernos de poesía y cuentos, y partituras, que se transformarán - más tarde - en las «Bitácoras de viaje».

El desplazamiento, concretamente, de los "Diarios de vida" a «Bitácoras de viaje» ocurre el año 2.000, en mi primer taller de pintura en la Universidad estudiando Artes. Nos dieron el encargo de reunir nuestra propia "Maleta de viaje" a partir del concepto de «pérdida». En aquel momento había terminado una relación muy significativa (estaba desolada) y me conecté con la "historia" [transcrita en mis Diarios, agendas y cuadernos] sintiendo que la noción de «identidad» allí expuesta como narración era una noción "fija" que me determinaba y limitaba. La "historia" como "pérdida" en ese sentido. Entonces, tomé toda la "Colección" de Diarios de vida, agendas intervenidas, cuadernos de poesía y cuentos, y partituras,... cartas, postales, fotos y radiografías, y armé una instalación en la sala de clases con ello y al final me "desprendí" de casi todo el material (menos unos pocos

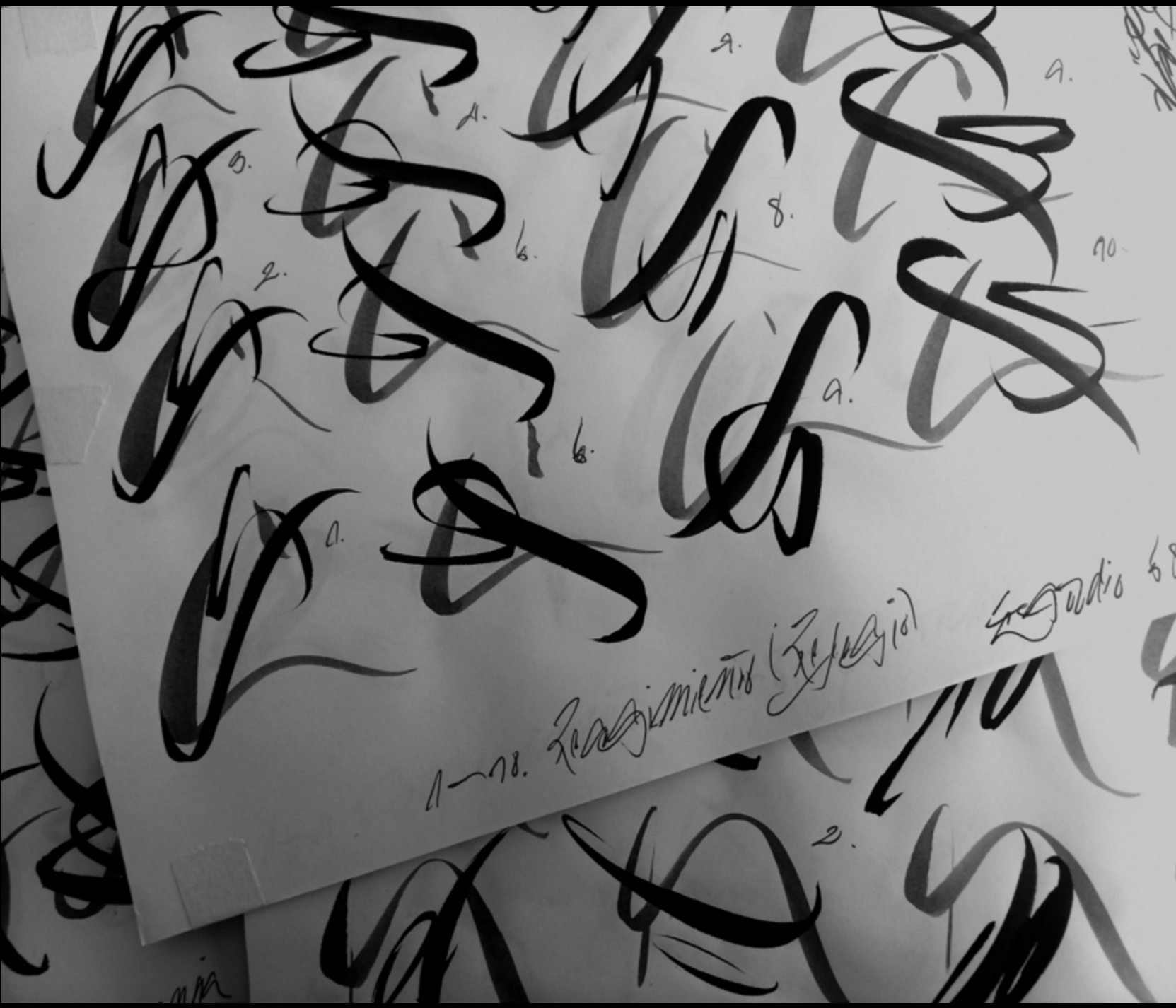
objetos). Por supuesto que después me arrepentí. A los pocos meses me di cuenta que me había equivocado, que me había desprendido de un material "esencial" para mí. Me había desprendido de una colección que venía construyendo desde mis 7 años. Es cuando paso a "recrear" mis «Diarios de vida» bajo la forma de «Bitácoras de viaje», con hermosa caligrafía que, también, surgió en aquel tiempo utilizando las croqueras de papel mantequilla y las de pentagramas con las que compondré instalaciones más tarde.

Lo que me fascina, especialmente, en estas «Bitácoras de viaje» de papel mantequilla es la veladura que se forma en la superposición de las hojas caligrafiadas. Es muy delicada y me remite a la espuma del mar, a su movimiento incesante y dibujo sutilmente diferente. Y, al observar y detectar la belleza de esta "superposición" nacerán al año siguiente los SIGNOS (2001).

- *¿Cuál fue la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Bitácora de viaje, fue la belleza de la caligrafía en veladuras, sin duda. Porque hay veces en que no necesito redactar un pensamiento o una idea; sin embargo, requiero, sí, entrar en ese ritmo y belleza de la caligrafía expuesta en aquel papel traslúcido de tinte sutil amarillo. Me serena y da paz. Puedo transformar todo

en belleza a través de ella; el relato triste, la catástrofe, todo. Entonces, deja de importar lo sucedido, y comienza a tomar protagonismo el dibujo y la pintura. Así, todo lo puedo 'dejar atrás' por medio de la belleza del gesto. Experimento «liberación».

06. Estudios de los SIGNOS (2001 -)



06 Estudios de los SIGNOS (2001 -)

Estaba triste, me había enamorado definitivamente (lo escribo de forma muy "real") y no podíamos estar juntos (por suerte eso con los años cambió). Entonces, comencé a jugar con el Aguatinta negra, a partir de ver pintar SHO a los artistas japoneses en el Museo de Arte Contemporáneo, y aluciné. Al año siguiente (2001), recordando aquella experiencia y en la nostalgia del amor perdido, retomé el juego con el Aguatinta negra y me pregunté lo siguiente:

"¿Qué pasa si a cada letra del Alfabeto Español y número,
le superpongo todas las letras y números,
en las cuatro direcciones?"

Así, surgieron los SIGNOS y sus 7744 variaciones, siempre distintas, que con el tiempo se multiplicaron en muchísimos más al agregar otra veladura. Sin embargo, me costó que tomaran la "fuerza" para persistir en un comienzo. Pinté el primer Estudio en 2001 y tuve la mala ocurrencia de mostrárselo a un profesor de la escuela y a otro artista, los cuales no me hicieron buenos comentarios, y que me desalentaron. De todos modos, volví a intentar los Estudios un par de años más tarde, sin frutos también. Recién el año 2008 me atreví a exponerlos. Y, bueno, el resto es historia.

He pintado, en total, alrededor de 19 Estudios en estos 24 años. Y con ellos compuse bitácoras (libros de Estudios) e instalaciones. Cada Estudio se compone, a su vez, de 2.000 hojas pintadas (tamaño carta), con 16 signos distintos en cada una. Cada hoja es única y diferente a las demás. Hoy conservo 1 Estudio que, probablemente, convertiré en Bitácoras para ser expuesto, compartido y apreciado, y del que no me "desprendo" más, porque si no volvería a pintar uno nuevo. Cosa que ya intuyo que ocurrirá, porque va surgiendo nueva obra. Esta "acumulación pequeña" me permite conservar los «Estudios de los SIGNOS» y las «Bitácoras de viaje», pero el disfrute del "Desprendimiento" y de experimentar la fugacidad de la vida son más poderosos en mí que las 'acumulaciones'. Las acumulaciones no me gustan, termino sintiéndolas como "carga" y la Poesía va ligera.

- *¿Cuál fue la motivación poética que gestó su realización?*
- De nuevo, la motivación poética original de Estudios de los SIGNOS, fue "jugar". Pero como estaba enamorada y con mucha nostalgia, vi que todo era una especie de "Kama Sutra" que me fascinó. Los trazos, el aguatinta, las figuras, todo me remite a una danza erótica bellísima - en aquel tiempo y hoy - que me sigue enamorando…

07. Caligrafía y color (2008, 2017 - 2020)

07 **Caligrafía y color** (2008, 2017 - 2020)

En algún momento pensé en "recrear" de un modo más bello, más expresivo y erótico, la instalación de bitácoras ("Vita-Cora", 2008) que realicé en el Museo de Arte Contemporáneo, y que representaba una gran «vulva» compuestas por croqueras, sus tintes diferentes de papel y, tamaños y tonos distintos de caligrafías. Sin embargo, el proyecto dejó de tener sentido, porque mutó - se desplazó - a Galería Editorial OBRA ABIERTA. Aunque, últimamente siento el "impulso" de ¡realizarlo todo! La obra tiene vida propia y, las conclusiones racionales y prácticas suelen desvanecerse en el disfrute creativo.

Conservo con cariño esta imagen de lo que, un día fue, la propuesta II en 2017. Aquí figura, sin verse, la caligrafía blanca sobre estas hojas de distinto color de las Cartulinas Españolas, el papel Ecológico y el papel kraft; listos para ser transformados en bitácoras anilladas. ¿Está de más decir que me "desprendí" de todo eso?

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó su "intento" de realización, fue el deseo de "superar" la obra anterior (Vita-cora, 2008) y convertirla en una obra de «crecimiento continuo». Tenía la disciplina para

ello. Podía transformarse, realmente, en una pieza magistral. Sin embargo, hay algo superior a ello, hay algo superior a aquella belleza del proyecto posible: primero, que implicaba un "esfuerzo", la propuesta carecía de espontaneidad, se trataba más bien de un "amor conceptual" y no formal; segun do, a estas alturas ya sabía que no tolero las "acumulciones", que en cualquier momento necesitaría «desprenderme» de todo (como ocurrió); y tercero, que no veía - en absoluto - "cargando" y moviendo la obra de un un lugar a otro sabiendo, además, que cada vez sería mayor su volumen y peso, aunque la "idea" fuera extraordinaria. (*) Hoy sólo compongo cuando el «impulso creativo» me llama, cuando es espontáneo y "no hay esfuerzo". Puede tratarse de muchísimo trabajo pero que, en el «fluir y gozo» creativo, no se siente. Es lo que vivo con los libros. Voy desarrollando los temas que mi corazón va necesitando abordar y desplegar. Cuento con horas diarias destinadas a OBRA ABIERTA, pero sé que parte importante de su «gestación» es contar con tiempo de "ocio" significativo, y hay días en que sólo contemplo su devenir.

08. El Viaje hacia Ti II (2016)

08 **El Viaje hacia Ti II** (2016)

Este es el segundo intento de una misma obra. Compusimos la espiral con naves de papel que nacieron de los Estudios de los SIGNOS, con: Pamela Ibacache, Nico Le & Jimmy (Pablo Mancilla) en Correos de Chile - Plaza de Armas - con motivo del "Día del Patrimonio" 2016. ¡Muchas gracias, queridos! ¡Me encantó cómo la espiral se dibuja y traza en aquel piso "damado"! Registro de Jimmy.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación que gestó El viaje hacia Ti II, fue que me lo solicitaron. Habían visto mi Dossier en Correos de Chile y me pidieron que la replicara El viaje hacia Ti I, de alguna forma, a partir del material que tenía en esos momentos que eran unos Estudios de SIGNOS, con los que compuse las naves. El registro fue mejor que la experiencia, confieso.

09. Libro en metal (2001)

09 **Libro en metal** (2001)

Esta obra, los "Libros de arroz", fueron realizados en cuatro materiales distintos; tres en metal y otro en papel: en láminas de cobre, en láminas de bronce, en láminas delgadas de aluminio - como lo muestra la imagen - y en papel Fabriano "Rosaspina".

Lo que me gustó de este ensayo en aluminio - que fue mi favorito en metal - es que se trata de una obra que claramente se encuentra en el "borde" de lo que es el grabado, la escultura y la pintura. También, elegí una amarra con hilo metálico para componer. Y, si bien, la obra era pequeña (10x10x8) cm, poseía mucha fuerza y presencia.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Libro en metal, fue la de explorar los desbordes interdisciplinarios desde la poesía visual. El resultado fue interesante, poderoso en cierto sentido, en relación a su tamaño; sin embargo, mi apreciación es más formal que sensible.

10. Libro de Arroz (2001, 2006 y 2009)

Libro de Arroz (Intaglio, 2001-2006). Papel, arroz y seda roja.

Formato: 10 x 10 x 10 cm. Galería Universidad Católica de Temuco, Corporación Cultural Sofia Hott - Osorno y Corporación Cultural de Valdivia, 2009

Proceso *Trapo Blanco Atado* Tapies 1971 Imagen Elijo el papel más económico para realizar el grabado no grabado (que contiene la cantidad justa de algodón que necesito) *"Rosa Espina"* Elijo el arroz / matriz A (r r) ó z *Comienzo o final? Un salir al encuentro* Arroz de grano largo *Alimento blanco Universal* Tomo un pliego que mide 70 x 100 cms *Lo corto con un cuchillo sin filo* Queda un sutil perfecto desorden sus distintos bordes *Realizo composiciones de 10 x 10 cms* Sumerjo cada papel cortado en el agua *Uno por uno* Los dejo reposar para que se impregnen de ella *Mismo proceso Arroz / Realización de la obra El agua que todo lo llena en un momento es la que permite el proceso* Trabajo sobre el soporte mismo (sin mancha) *Sólo Huella* (del) espacio Vacío *Los voy retirando de a 4 para realizar la impresión sin tinta* Sin mancha *En la prensa más antigua de la Escuela de artes visuales de la Universidad de Chile* Los seco uno a uno al sacarlos de agua con el papel de Imprenta *Pongo el papel de Imprenta sobre la prensa* Papel cortado en una proporción de 3:1 *Sobre el papel compongo el arroz en círculos* Realizo 4 circulos no circulos *Represento la Imagen la imagen* del Todo y de Todo *El gesto es de siembra* Pongo el papel blanco sobre los arroces *Realizo la impresión con la fuerza de todo mi cuerpo* Retiro los papeles y vuelvo a realizar la acción en un mismo ritmo *Tomo todas las composiciones* Las guardo hasta que se secan completamente entre papeles de imprenta *Elijo los 70 soportes de sellos de agua* Armo pequeñas obras mediante un lazo rojo de seda que los une en cruz *Lazo que los permite Unir* Armar Abrir *Cuaternario en su forma estática Cuadrado* En su forma dinámica Cruz *Vivencia realización Entrar a en un ritmo y una nada meditativa* Silencio *Misterio* Sólo yo conozco todas las composiciones *Gozo* Placer *La espera /* La cosecha *Los regalo* Desprendimiento de 53 Intaglios = 34 (2001 - 2003) + 15 Licenciatura (2004) + 4 Titulación (2006) Cada grabado es único en el mundo *Las personas los reciben* Los abren *La transmutación se realiza* Transmutación de lo que "*ata*" en lo que "*Une*"

10 **Libro de Arroz** (2001, 2006 y 2009)

Le tengo un cariño enorme a esta obra porque, en un tiempo difícil, me permitía sumergirme en el taller de grabado y entrar en un rito silencioso y meditativo de «Contemplación». De la observación de distintas composiciones de arroz en círculo, en papeles pequeños, que llenaban mi alma de belleza. Algunas de estas imágenes fueron registradas por María Ignacia Míquel. ¡Muchas gracias, Mary!

El procedimiento fue el siguiente: llegaba al taller y en una fuente mediana de plástico, que llenaba de agua, sumergía uno a uno los papeles (10x10) cm, que ya venían cortados irregularmente. Luego de un tiempo, en que el papel ya estaba completamente húmedo, los iba retirando del agua, para secarlos con papel de imprenta, y elegir 4 de ellos y ubicarlos en la prensa; la prensa de grabado más antigua y pequeña de la Universidad de Chile. Entonces, teniendo listos los cuatro papeles húmedos, procedía a componer, sobre el papel de imprenta el arroz - un arroz blanco de grano largo y pequeño - creando composiciones circulares. Después, cubría las composiciones circulares con los papeles húmedos, en los que quedará la huella - sin tinta - de los círculos de arroz. Después, cubría todo con otro papel de imprenta y posteriormente el paño, y procedía a girar la prensa para realizar los grabados. En esto transcurría toda la tarde de aquellos me-

ses. Una vez impreso el papel, retiraba paño y papel imprenta, y levantaba las pequeñas composiciones que me maravillaban. Eran realmente ¡hermosas! Y, antes de partir, cuando llegaba el momento de ordenar y guardar todo, me daba el tiempo de retirar, de estas pequeñas composiciones, el arroz que seguía adherido. Llegaba a casa, y en un cajón iba colocando las composiciones de papel con huellas del arroz, que cubría con papel de imprenta para que se secaran en los meses siguientes, para armar - más tarde - los "Libros de Arroz" cuando ya el papel estuviera seco.

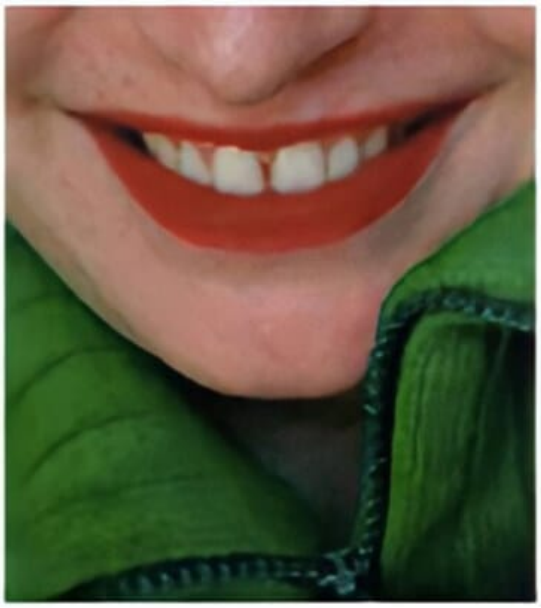
Hice muchos "Libros de arroz" y todos los obsequié. Cada "Libro de arroz" se compuso de 82 grabados únicos. Por lo mismo, presenté esta obra para mi Licenciatura en Artes visuales y, después, para mi Titulación en Pintura, donde escribí la tesis sobre los "Libros de Arroz", argumentando por qué se trataba de pintura y no de grabado: «cada "matriz" siempre fue única».

En mi tesis de Título - que está en línea y se llama "Presentimiento (del amor)" - también profundicé respecto de mi consciencia sobre los desplazamientos formulados en/por la obra. Me referí a cómo el procedimiento de la siembra y cosecha de arroz es el mismo que el procedimiento afectivo de cómo gestionaba mis emociones (en aquellos años) y es, también, el mismo procedimiento 'formal' de cómo se reali-

zó la obra mediante el grabado. Fue una tesis compuesta por 72 hojas tamaño carta, y en el momento de la defensa del Título a cada uno de la comisión le obsequié un "Libro de arroz". El "Libro de arroz" fue expuesto en la Galería Posada del Corregidor en 2009 para la muestra «Escritura musical».

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Libro de Arroz, fue mi melancolía y la necesidad de profundo silencio. Extrañaba al amado y comenzaba a "Despertar". Necesitaba mucho blanco, mucha belleza, y realizar - aunque sólo fuera con arroces pequeños y papel húmedo - mi deseo.

11. Autorretrato (2006)



V Obra desplegada

Las obras que presento a continuación, son los ejercicios en los que perseveré por más tiempo y que hoy resuenan más con el proceso de mi alma. Se los presento con el afecto y la alegría de haber compuesto belleza y de haber conectado, a algunas personas, con su propia «Armonía», paz, tranquilidad; expresado por ellas.

12. Amanda (2003)

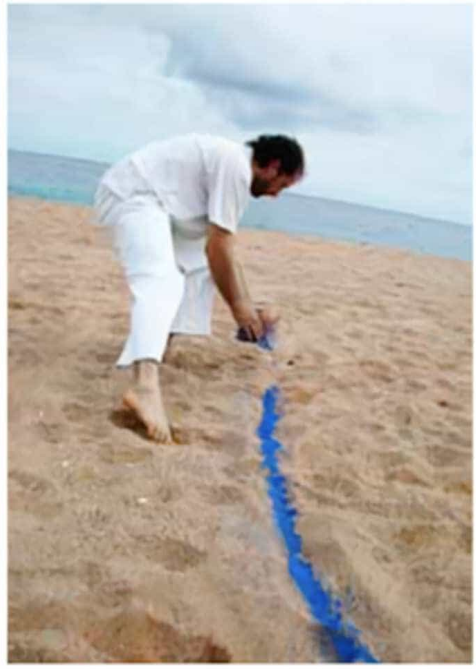
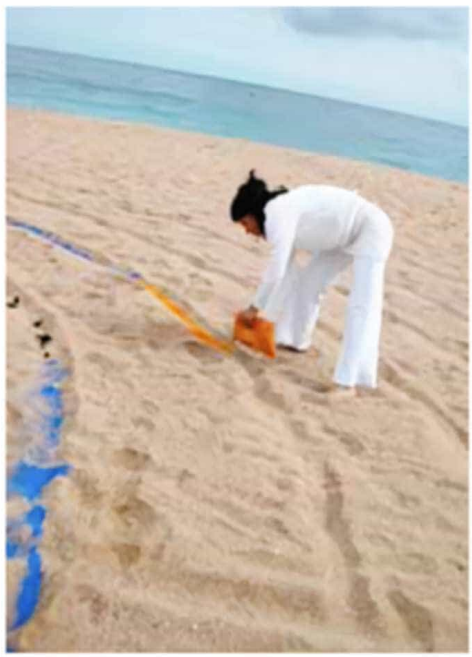
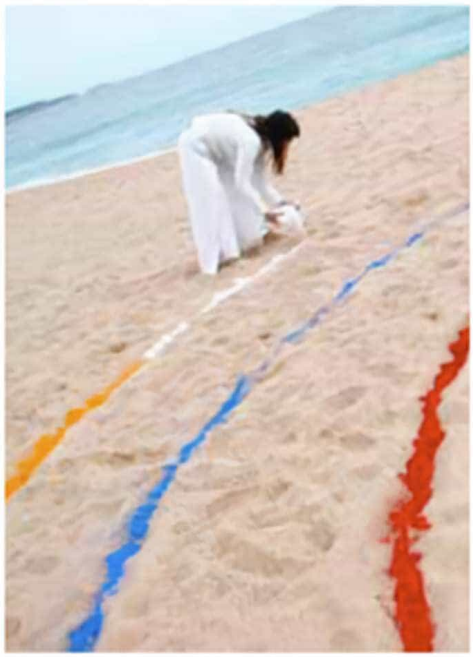
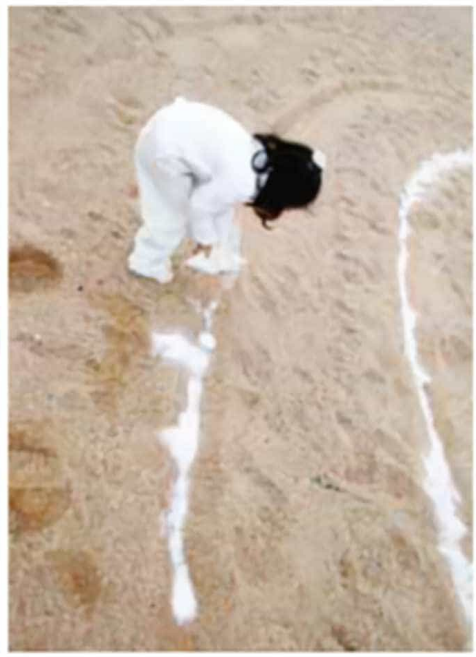
12 **Amanda** (2003)

Esta obra nace de mi experiencia con las tierras de color cuando estuve en escultura, durante un año, en 1999. Me encantó la idea de pintar el paisaje directamente. Entonces, aquel verano de 2005, en mi tierra - Constitución, Región del Maule - llevé tierra de color azul, roja y amarilla, y aproveché que nos acompañaba Amanda Ramirez, la hija de unos amigos que, en aquel tiempo tendría 6 ó 7 años, para realizar la "Acción poética" que lleva su nombre.

Antes de la puesta de sol, cuando la luz es más cálida y amarilla, bajamos a la playa para realizar los trazos de color: primero, Amanda trazó el azul; luego, el rojo; y, después, el amarillo. Finalmente gira y, entre el azul y el mar, escribe su nombre sobre la arena: «Amanda».

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Amanda, fue plan tear por primera vez, de modo muy claro, mi "posición" en el Arte. Esta obra la presenté para mi examen final de Pintura. La comisión la detestaba. Es tuvieron discutiendo un par de horas; pero no pudieron desconocer su autenticidad, lo genuina que era mi "postura". Y terminaron evaluándome muy bien, aunque transitamos «caminos» diferentes.

13. Alma (2004)

13 **Alma** (2004)

Esta obra fue producto de la generosidad y el cariño de mucha gente querida, de aquellos tiempos. Además, tuve la fortuna que mi tío Carlos Motta, con la ayuda de mi prima Paulina, nos prestara su casa en Algarrobo, para que casi todo el grupo pudiera alojar en ella y, a la mañana siguiente, ir a la playa de Algarrobo Norte a realizar la "Acción poética". Llegamos en la noche y por la mañana, después del desayuno, les expliqué con un dibujo lo que haríamos. Cuidadosamente, elegí el momento y el color para cada uno: eran 9 personas inspirada en los nueve tipos de personalidad del Eneagrama. Listos, entonces, partimos a la playa con las tierras de color, el carbón, la cal y la sal de mar.

Mi visión es que el Alma ya tiene trazado su dibujo en nuestra existencia, pero no siempre somos sensibles a su "mensaje" para el logro de nuestra realización. Y que el dibujo de la Vida es, sin duda, la «espiral circular». De alguna forma, las experiencias más significativas ya están presentes en nuestro "Destino", como el encuentro con personas que nos harán crecer. Entonces, primero está sólo el trazo del Alma. El trazo sobre la arena sin color, sólo su huella en espiral. Luego, acontece la "presencia" del Alma - los 9 actores - porque todos somos «Uno». Toda la Humanidad habita en cada uno de nosotros. Comienzan los trazos de color. Primer tra-

zo amarillo dirigido hacia el centro de la espiral, realizado por Paulina Motta. Segundo trazo rojo, hacia el centro de la espiral, realizado por Claudio Zúñiga. Tercer trazo azul, realizado por Pamela Ibacache. Y, cuarto trazo negro, realizado con carbón, por Cecilia Carrasco (Cece), en el cual, al llegar al centro, cae / "muere". Entonces, en una nueva espiral sin color, todo se borra, y nace una niña: Rocío Zúñiga (mi ahijada). Acontece el "Renacimiento" de la misma alma, representado por esta niña de tres años. Y, ante tal acontecimiento, toda el alma se congrega y toma «Consciencia» de "su" proceso. Entonces, comienza el trazo del centro hacia fuera. El primer trazo requiere mucha fuerza: es un trazo rojo realizado por Elizabeth (Eli, Nintai). Después, ya reconocemos qué es el "negro", que vuelve a trazar Cece. Después, Alejandro Ehrenfeld traza el azul. Luego, Camila Canseco traza el amarillo. María Ignacia Míquel traza el blanco con cal. Y, finalmente, Rocío Zúñiga, la niña, la «inocencia», traza un "nuevo blanco" con sal de mar. Entonces, «toda el Alma» se transforma en «UN» sólo trazo blanco. Y la acción poética termina con una danza en ronda en honor a Matisse.

¿Qué sucedió después? Pues, volvimos a la casa en Algarrobo a almorzar y celebrar la poesía vivida. Muchas gracias: tío Carlos Motta, Paulina, Claudio, Pame, Rocío, Eli, Cece, Ale, Camila y Mary. ¡Vivímos la poesía!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Alma, fue la necesidad de plasmar la "Espiral de la Vida" en medio de la Naturaleza, con el mar de fondo, en mi obra. Y comenzar a reflexionar, más profundamente, sobre el proceso mismo de la espiral, expresado «simbólicamente» mediante: el color y sus materia les (tierras de color, carbón, cal y sal de mar). También, fue el anhelo de crear una «comunidad» que vibrara con esta poesía, y por algún tiempo así fue. Hoy se va tejiendo con otros.

14. Vita-cora (2008)

14 **Vita-cora** (2008)

Esta obra nace de mis bitácoras caligrafiadas, de una infinidad de preguntas sin responder y del deseo que la "Matriz" - la vulva compuesta por las bitácoras - trajera a mí de vuelta el hombre que amo: el único hombre del que he estado enamorada. Años más tarde, ya juntos, conversaríamos sobre esta obra y él me reconocería que "sabía" que «Vita-cora» lo representaba a él. Así es la poesía en el Arte. Esta consciencia de "co-crear" trasciende todas las fronteras del deseo cuando se abraza al alma.

El asunto es que realizar esta obra fue una locura, porque tenía muchas caligrafías, pero faltaban bastantes. Recuerdo que cuando me invitaron a exponer surgió la posibilidad de que me dieran dinero para papeles y anillados, pero faltaba una carta de certificación que demoraba. Así que, el propio Francisco Brugnoli B - en esa época Director del MAC, Museo de Arte Contemporáneo, donde sería expuesta la obra - me pasó el dinero de su bolsillo mientras se resolvía el entuerto, y me largué a pintar. Me tomé el comedor de la casa de mis padres que extendí, y estuve caligrafiando en gran formato días enteros. Ya habiendo terminado de pintar y caligrafiar todos los papeles, los llevé a cortar; y, luego, a anillar. La instalación era en espiral circular, originalmente, pero me pareció mucho más "erótica" e interesante que

fuese ovalada, como la «vulva» que representaba y que, a su vez, era acorde al formato de la sala donde fue expuesta. Montamos con Denisse Depallens bajo su concepto de "mancha" y ella misma tomó el registro. Y realizamos una pieza sonora para la obra con Felipe Pinto d'Aguiar, a partir del sonido de la tinta cayendo el agua, de rasgar el papel, etc. Hermosa composición. En la entrada a la muestra - porque se trató de 3 instalaciones en salas distintas (Muestra "Pliegue", 2008), donde «Vita-cora» era mi favorita - compuse pinceles pintados de rojo (su mango) y un texto que decía: « l a r a H i z d e t o d o e s s i e m p r e l a m i s m a » con su perfecta falta de ortografía. «Vita-cora» se compuso por 281 croqueras caligrafiadas.

Al terminar la muestra, entregué toda la obra al público, menos estas bitácoras de las que no me pude desprender en ese momento. Sin embargo, más tarde lo haría, porque tomé consciencia de que en ellas había mucha "desazón" y no quería contaminar al público con esta energía. Entonces, volví a pintar los Estudios de SIGNOS que me conectaban con la armonía.

Muchas gracias Depa (Denisse Depallens, que me ayudó a instalar la obra) & Felipe Pinto D'Aguiar (con el que compusimos sus sonidos transformados en pieza sonora). Y a Paulina Motta & Pauli Bentjerodt, que me ayudaron a montar las

otras dos instalaciones.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Vita-cora, fue "atraer" hacia mí al amado y tener el tiempo de ir resolviendo mis preguntas mediante el trazo caligráfico.

15. La Gran Tierra (2010)

15 **La Gran Tierra** (2010)

Esta obra surgió en la posibilidad de exponer en Rapa Nui en 2010. Rapa Nui significa: "La Gran Tierra"; por eso el nombre de la muestra, en conjunto con mi amor por la Naturaleza, la Tierra y nuestra «Dimensión Receptiva» Sagrada.

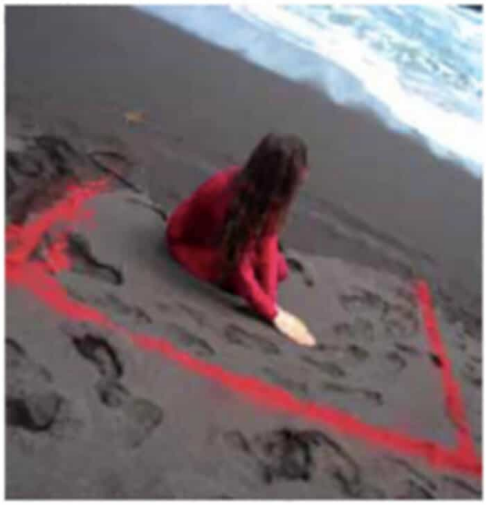
Lo anecdótico de esta exposición fue que compramos los pasajes algunos meses antes de partir, para llegar a montar e inaugurar. Pero cuando hicimos el viaje, el Museo se encontraba en paro en esa fecha. Así que simplemente fuimos de turistas y tiempo después, ya nosotros de vuelta en el continente, el Museo se hizo cargo de montar e inaugurar. Al finalizar la muestra, como les pedí: "entregaron la obra" y unos pocos Estudios de SIGNOS que quedaron, retornaron a mi hogar.

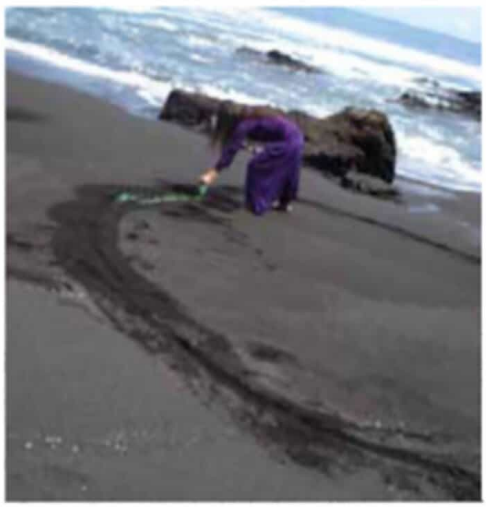
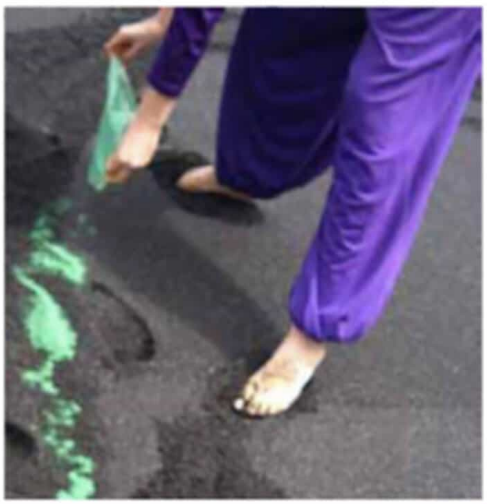
- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó La Gran Tierra, fue la nostalgia de un tiempo aún no vivido. De he cho, elegí para las amarras un color "azul piedra" que me permitía adentrarme en un paisaje imaginario sereno. El «trance meditativo» de pintar los SIGNOS y poner sus amarras, me producía mucha paz y anestesiaba mi *saudade*.

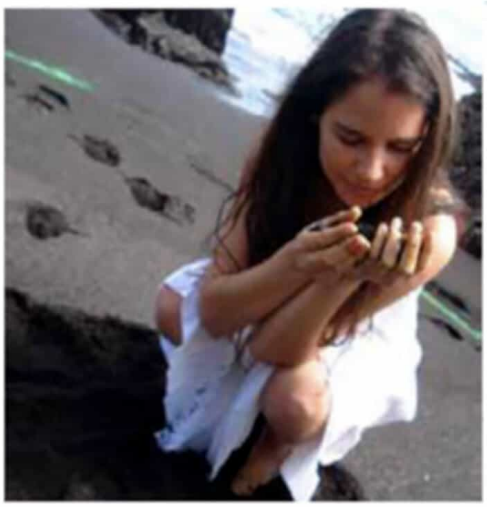
A este viaje fuimos con mis padres, mi tío Quique Gallardo, mi tía Mónica Vuskovic y mi tío Rubén Arata. Disfrutamos porque mi padre conocía bastante bien la isla y la recorrimos casi por completo. Sin embargo, confieso que me habría quedado un día entero en "Anakena".

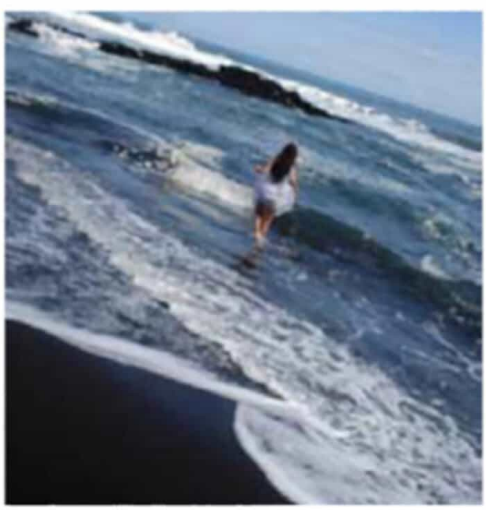
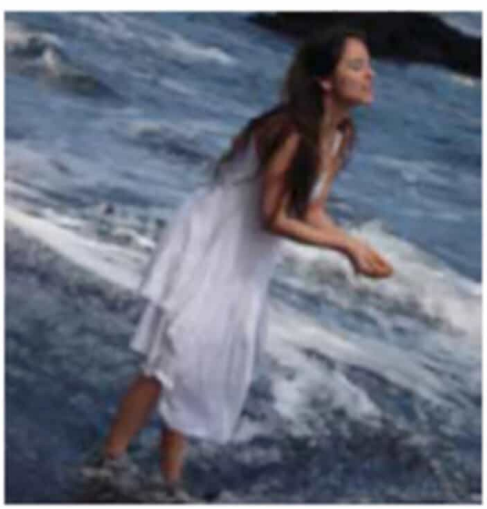
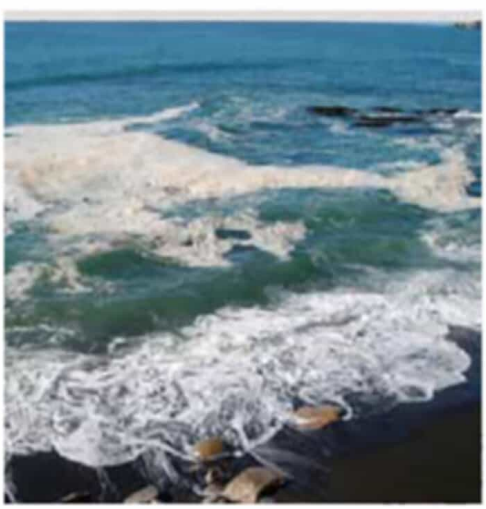
¡Muchas gracias papá, mamá y tíos por acompañarme en esta aventura!

16. Despertar (2011)





16 **Despertar** (2011)

Para esta obra, que fue un "Acto Poético" realizado en la playa El Cable de Constitución (Región del Maule, Chile), invité a Macarena Zamudio para que fuera quien ejecutara la magia. Fue un fin de semana, en Noviembre de 2011, con motivo del cumpleaños de mi padre, en que todos sus amigos viajaron y alojamos en las cabañas al costado de esta playa hermosa de la infancia.

La obra se llama «Despertar», porque representa la consciencia sobre el proceso global de la vida, de una vida, cuando no pierde conexión con su dimensión espiritual y se reconoce "mar". En otras palabras, cuando la persona descubre su verdadera «identidad» más allá de los mandatos culturales y sociales, políticos, con que la humanidad intenta modelarnos como individuos, como "sujetos".

Esta es para mí la síntesis del proceso de la obra. Uno surge del mar vestido de rojo - surge de ese Todo infinito con el fuego en el corazón y deja tras de sí un trazo verde que le anunciará el retorno a estas mismas aguas. Sin embargo, el momento clave de "entrar" en la existencia - a esta vida terrenal - es cuando atravesamos el trazo azul que representa nuestros anhelos a realizar en esta vida. Entonces, accedemos a una nueva dimensión espiritual [ejemplificada por el

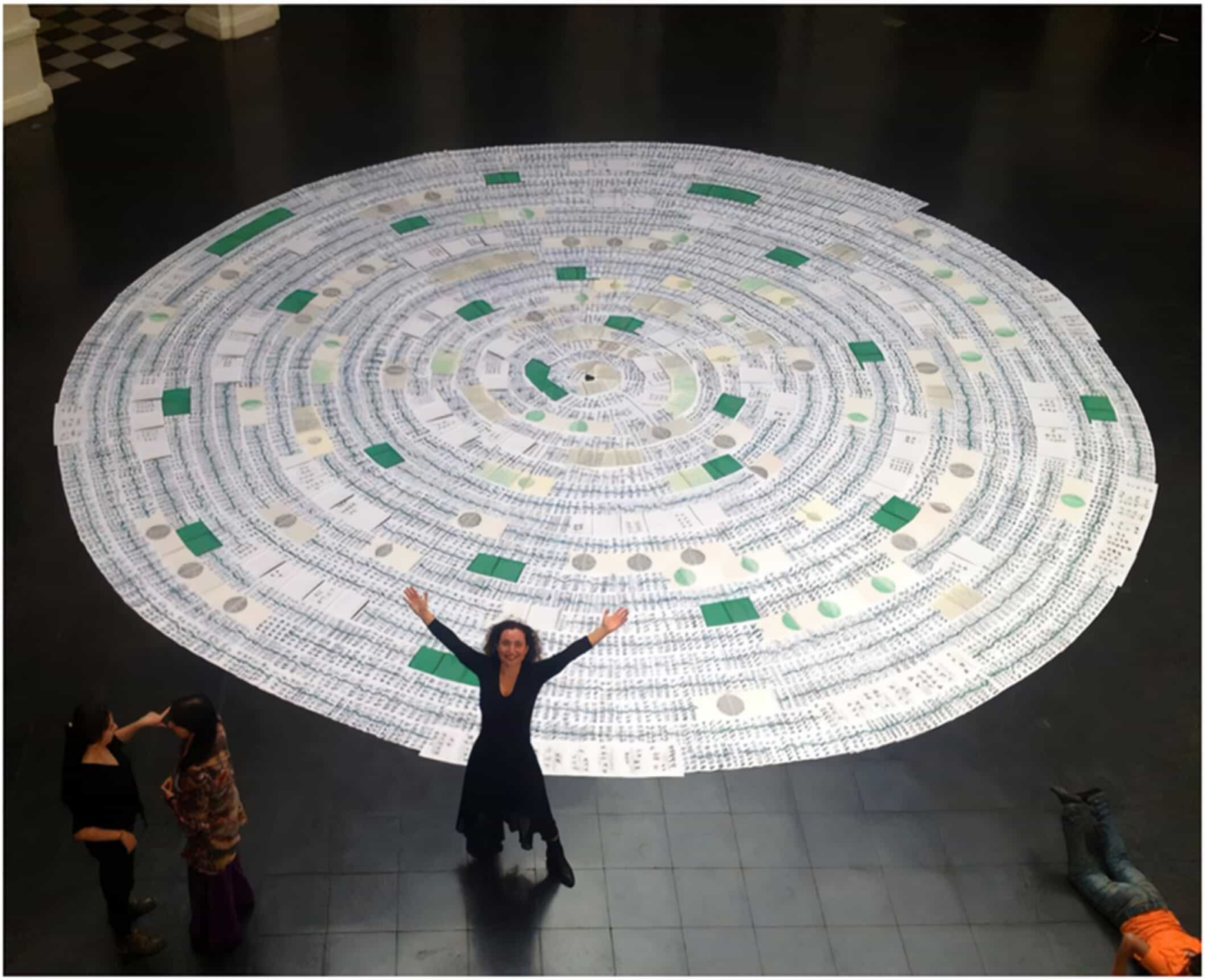
triángulo amarillo sobre la arena] que es la forma en que lo "Sagrado" adquiere su dimensión en este plano. De esta manera, comienza la vida en un mundo que nos va restringiendo y nos "atrapa" poco a poco [el cuadrado rojo]. Esto nos produce dolor y desazón. Sin embargo, al "llevar" el color de lo que nos provoca la desazón [el rojo: el recuerdo del fuego de nuestro corazón que no está pudiendo ser vivenciado], somos capaces de «reconocerlo», también, en nosotros mismos y que sea EL PROPIO MAR QUIÉN NOS LIBERE Y TRANSFORME. Hay un tiempo y un momento "preciso" para la Liberación - de cada uno de nosotr@s - si somos pacientes y no perdemos la Fe; en otras palabras, si perseveramos en "sostener" la «Confianza en el proceso de la Vida». Ahora, somos capaces de «Transmutar» toda la experiencia y aceptar lo 'maligno' del mundo [representado en el color morado], que se transforma en nuestro "nuevo recurso espiritual" - muy poderoso - y que permite que, en nuestro corazón se INTEGRE toda la Humanidad. Así, alcanzamos la «Unión». Junto con ello, re-descubrimos lo «Sagrado» (de manera adulta) y realizamos nuestro "Primer círculo" de libertad, de «Despertar» honrando la Tierra: nuestra «Dimensión Receptiva». En ese proceso, adquirimos el color de la espuma del mar que nos recuerda que debemos «volver» y que es el mar nuestra verdadera "Naturaleza" o «Identidad Esencial», y que podemos habitar el mundo desde este "lugar". Así, entramos en el mar y ¡lo celebramos! … hasta fun-

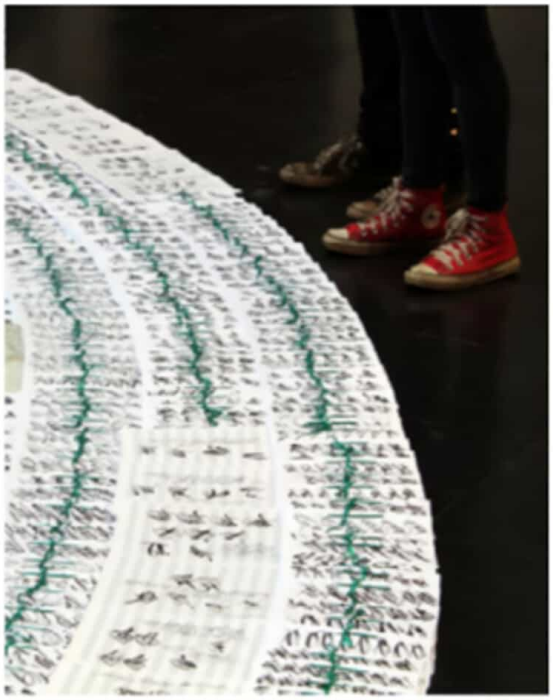
dirnos en él. Hemos «retornado».

¡Muchas gracias Maca!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Despertar, fue representar, del modo más simple y poético, nuestro tránsito por la vida, cuando no nos "desconectamos" de nuestra dimensión espiritual. Y, también, mostrar cómo "recuperar" El Camino cuando nos extraviamos, sea en cualquier momento del proceso. Pero, sobre todo, hacer hincapié en cuál es nuestra «Verdadera Naturaleza».

17. En Síntesis (2013)





17 **En Síntesis** (2013)

Esta obra, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo (en el hall del MAC Parque Forestal, Santiago), se compuso de 9.000 Estudos de los SIGNOS, que arme en conjuntos de tres hojas unidas con una amarra de lazo verde, más algunas bitácoras caligrafiadas en papeles verdes con caligrafía blancas y otras bitácoras de papel mantequilla con caligrafía verde, más unos Estudios de partituras (con SIGNOS sobre pentagramas).

El montaje fue una locura porque, en el Museo, dos días antes inauguraron otras muestras y tuvieron miedo que le pasara algo a la obra que estaría en el hall. Por este motivo, se realizó una inauguración especial, pero tuvimos que montar el día anterior de la inauguración ¡todo! Estuvimos con Constanza Aliaga durante 10 horas seguidas montando. Pero lo logramos, y la obra quedó hermosa, con su diámetro de 11 metros; muy armónica al espacio del hall. Además, habíamos coordinado hacer un "Acto Poético musical" con Alejandra Duarte, que ella soñó y dirigió en la inauguración. Así fue, con algunos 'palos blancos' entremedio del público que cantaron ¡precioso! Y Macarena Zamudio filmó la "Acción poética musical" e instalación, y me dijo que haría un video de toda la experiencia, pero nunca llegó a puerto. Además, ocurrió que el MAC arrendó el hall para un evento, entre-

medio de la muestra, que me obligó a ¡desmontar y montar de nuevo!

Cuando terminó la exposición, en la "Entrega de obra", invité al público a que se llevara los Estudios a cambio de Tierra Azul para mi próximo "Acto poético". Fue hermoso ver cómo las personas (en calcetines) "entraban a la espiral" para escoger sus Estudios de SIGNOS o bitácoras caligrafiadas, e iban dejando el espacio vacío. Finalmente, lo que no se llevaron fue seleccionado y con eso compuse nuevas bitácoras que fueron expuestas en mi Colegio, y lo demás fue un obsequio para un artista que trabaja el origami. Me ayudó a desmontar Cece Carrasco ¡gracias Ceci!

Muchas gracias, Coni por el montaje. Muchas gracias Ale por la "Acción poética musical" y al Dany (Daniel Hoppmann) por acompañarme en ese tiempo con la música y a llevar de vuelta los SIGNOS a mi casa [recuerdo el chocolate caliente y la conversa en el Barrio Bellas Artes que disfrutamos]. Y muchísimas gracias por el registro "clave" de: Marcela Sánchez B, Tania Melnick & Ester Urra.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó En Síntesis, fue representar un compromiso incondicional, un "ma-

trimonio" con un «ideal», en el cual mi inconsciente me muestra su alcance (SIGNOS negros sobre papel blanco); su "llegada". Es un anuncio. Una epifanía. [Cuando compongo obra conectada con mi más profunda intuición, me "anuncia" lo que voy a vivir. Es una lectura a posteriori. Siempre ha sido así.] Ésto se expresa en la obra, en el insistir en una "mismidad" (9.000 SIGNOS); en perseverar, en DURAR eternamente en ello mediante un "movimiento suave" (como es el modo de pintar los SIGNOS / procedimiento esencial de la obra, la espiral compositiva en sí, el color verde y el lazo) que lo permite.

18. Encuentro (2014)

18 **Encuentro** (2014)

Esta obra también se realizó en mi playa amada de la infancia: playa El Cable, Constitución, Región del Maule, Chile. Y para realizarla invité a unas amigas "mellizas" que son de Constitución: Javiera y Catalina González Rodriguez, primas de mis primos.

Lo que quise expresar con la obra, más allá de los momentos de la vida en que uno gira a través de espiral hacia adentro o hacia afuera, es que "uno mismo" - representado por estas dos mujeres que parecen una - puede estar en distintos momentos y espacios (de la espiral) y conservar el "centro", su centro, mediante el trazo azul/celeste desplegado sobre la arena negra.

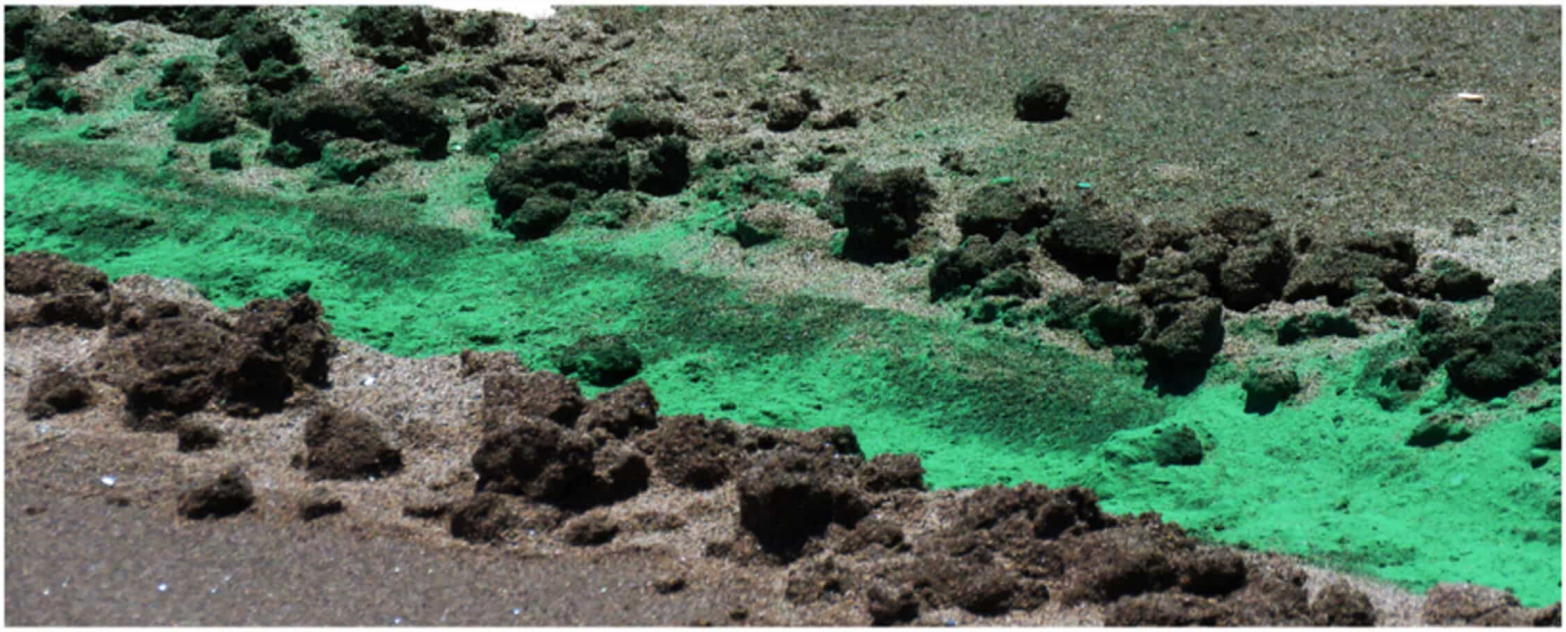
En otras palabras, en la «Consciencia» de:

1. nuestra "Armonía" (como contexto representado por la arena negra),
2. de nuestro "Centro" (representado en la espiral)
3. y del "trazo azul / celeste - espiritual",
   podemos transitar todos los espacios de la existencia, sin ya "perdernos" en el mundo.

¡Muchas gracias Javi & Cata!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Encuentro, fue representar el Camino Celeste Taoísta, en el marco de expresar el efecto profundo de tranquilidad y mansedumbre que produce "conocer" el dibujo de la vida: la «espiral». Al conocer el "mapa" de nuestra existencia, dejamos de sentir desasosiego (aunque en algunos momentos nos podamos sentir perdidos), porque sabemos que estamos unidos a este trazo celeste que nos "ancla". Vemos por fin la ver dad: la vida no se trata de recorrer un "laberinto", sino de una «espiral circular» en nuestro perpetuo retorno al «Centro» o Vacío: nuestra "Dimensión Receptiva". Vacío que nos permite gestar lo infinito.

19. RETORNO. Todos los colores te pertenecen (2015)



19 RETORNO.
Todos los colores te pertenecen (2015)

Para esta obra elegí trabajar con la que fue mi "tribu" en aquellos años. Las enuncio en órden de presencia en las fotografías: Paulina Bentjerodt, Camila Canseco, Macarena Zamudio y Pamela Ibacache. Esta obra fue realizada en una de las playas de Papudo, Chile.

La historia trata sobre los grupos humanos o «Comunidades» que buscan crecer en conjunto. Entonces, la más 'sabia e inocente' traza la espiral, el dibujo de la vida y comienza la pintura. Primero, el rojo - que nos habla de reconocer, transitar, acoger y aceptar nuestro dolor (Pauli). Luego, el negro (carbón) - que nos lleva a reconocer nuestras "sombras", nuestras partes oscuras - y que, en este reconocimiento de nuestras partes oscuras, ahora, podemos hacernos «responsables» de nuestra parte en ello y otorgarle 'Sentido' al dolor (representado en el color rojo) para ver nuestra "Verdad" sin adornos y ser libres: acontece el verde (Cami). En esta "re-significación" de la vida, producto del momento anterior, lo Espiritual nos "transmuta" y, hallamos la paz, la tranquilidad y la serenidad: es el color azul (Maca). Hasta que, nos reconciliamos con la Humanidad en la comprensión de que tod@s - de una u otra manera - transitamos este mismo camino. En otras palabras, en esta alegría, en esta realización de «reco-

nocernos» a nosotros mismos en todos; acontece una “nueva inocencia” y alcanzamos nuestra realización (Pame).

¡Muchas gracias Pauli, Cami, Maca & Pame!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó RETORNO. Todos los colores te pertenecen, fue la de mostrar, de manera simple, cuál es el «proceso de sanación» humano que todos debemos transitar para ser felices en un sentido profundo. Me refiero a nuestra realización y plenitud, a aquellos sentimientos que nos permiten gozar cada instante y estar agradecidos.

20. El viaje hacia Ti (2015 -)

20 El viaje hacia Ti (2015 -)

Esta obra es una de mis obras "regalonas". Colaboró mucha gente. Primero, fueron las visitas al Museo Nacional de Bellas Artes, para hablar con su Director Roberto Farriol porque, en principio, haría una espiral con sal de mar, sobre el piso negro del hall, y sobre la que irían las naves. Sin embargo, hubo problemas con la sal porque podría deteriorar las obras presentes (estatuas). Pero, en realidad fue a partir de una discusión con una persona "no grata" del museo que se opuso. Y Farriol, que estuvo de acuerdo con la sal en un principio, optó por no meterse en el asunto. ¿Consecuencias? Estaba triste y complicada por lo sucedido, pero Pancho Huichaqueo me dijo algo muy sabio, simplemente: "Supera la obra anterior". Entonces, tomé la decisión de sólo componer con las naves de papel sobre el piso, algo muy minimalista y hermoso, ahora, en su mar negro.

Armé 2059 naves de papel a partir de mis "Bitácoras de viaje" caligrafiadas, de las croqueras de papel mantequilla. Todas las naves las compuse yo, con excepción de unas pocas 'de color' construídas por mi sobrina Clarita.

El día del montaje partí con mi caja de plástico transparente - donde iban todas las naves y cintas para adherirlas al piso - en taxi al museo. Ya en el museo nos reunimos con Pauli-

na Bentjerodt, Pamela Ibacache y Nico Le (Nicole Bañados) para montar. Acordamos estar las cuatro vestidas de negro, por el registro, y Nicole Lafourcade tomó las fotos. Montamos en unas 3 ó 4 horas sin parar. Montamos un viernes y el "Acto poético" - la Entrega de obra - sería ese mismo domingo.

Y llegó el día del "Acto poético". Para él, le pedí a Pancho Huichaqueo que tocara un instrumento mapuche. Tocó un tipo de "flauta" e invitó al Poeta impopular - Ricardo Enrique Castro Guerra - a que tocara la "trutruca" en los momentos claves: antes y después que yo leyera un poema que escribí para la ocasión. A su vez, en las alturas, las imágenes "claves" las realizó Paulo Fernández. Nicole Lafourcade, que registró el montaje, tuvo un imprevisto; y Paulo Fernández, me dijo ese domingo temprano: "No te preocupes, ¡yo te apaño hermana!".

Así, partió el "Acto poético" con la trutruca y mi poema. Al terminar, invité a tod@s a que «entraran a la espiral» a escoger sus naves. Lo más impactante y hermoso fue que los niños, todos, espontaneamente, se precipitaron al "Centro" donde estaban las únicas naves de color creadas por mi sobrina Clarita. Fue realmente ¡una fiesta! Hasta hoy, niños de aquel entonces recuerdan la experiencia. Incluso, hubo algunos que recorrieron toda la espiral y niños que recogieron

muchas naves para llevárselas a sus compañeros de la escuela. En general a todos, por comentarios de amigos y tíos, los tocó la experiencia. Además, se trataba de una obra en extremo poética y femenina: "El viaje hacia Ti" es un viaje hacia ti mismo pero, también, hacia los demás. Y las naves son para mí, en su aspecto formal, pequeñas "vulvas" que, en conjunto con la espiral, componen el símbolo de la "Serpiente Sagrada" Matrística. Otro símbolo de «Venus».

El poema que leí se refirió a aprender a navegar "leyendo los SIGNOS" de la vida. Paso a paso, a través de la existencia, vamos descubriendo que todo es «poesía», que la vida nos habla mediante metáforas en nuestros sueños y lo cotidiano a través de las "sincronías". La gracias está en aprender a "navegar" este «mar invisible», hasta descubrir que el mar somos nosotros mismos.

Pienso que, quizás, algún día vuelva a recrear esta obra. Estoy a punto de caligrafiar mi bitácora Nº 24... Serían 2400 naves. Es perfecto. ¿¡Quién sabe!?

¡Muchas gracias Pame, Pauli, Nico Le, Nico, Pancho, Ricardo & Paulo!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó El viaje hacia Ti

(2015) fue, desde lo más pedestre a lo más trascendental: primero, mi necesidad de "entrar en trance" creando estas bellas naves pequeñas (es algo que realmente disfruto muchísimo, es como una fiesta para mí); segundo, tomar contacto con aquella belleza de la escultura en miniatura, frágil y simple; tercero, componer una obra que todos podríamos hacer, que abraza la perspectiva de la "Democratización del arte" y la "Escultura social" de Joseph Beuys; cuarto, mi amor incondicional por la "Economía de medios" y la "Entrega (de obra)", tan propio de nuestra «Dimensión Receptiva»; quinto, trabajar con un objeto universal vistiéndolo de poesía (nave y caligrafía); sexto, honrar "Lo Matrístico Sagrado" (la espiral circular, símbolo de la Serpiente Sagrada primitiva, lo Femenino universal por antonomasia, y Venus); séptimo, mi pasión por lo «efímero» y el "Desprendimiento" como mensaje para ser atesorado en el corazón; octavo, componer con lo «esencial»; noveno, mi saudade por los botes que nos cruzaban a la Isla Orrego cuando pequeña o los lanchones que nos llevaban río arriba; décimo, Celebrar la "Reunión", el encuentro; y, décimo primero, «conectar» a tod@s - grandes y chicos - con su "niño interior" en el viaje de retorno a sí mismos.

21. Historia del Color (2018 -)

21 **Historia del Color** (2018 -)

“Historia del Color” es - hasta el momento - la síntesis de todas mis obras trabajadas con tierras de color, esta vez en la playa de Algarrobo Norte (Quinta Región, Chile), donde fue realizada también la obra “Alma”.

Inicialmente, en esta obra yo estaba de ‘asistente’ (acarreando las tierras de color) y la “modelo” sería Colomba Brana Lafourcade. Nicole Lafourcade, su madre, es quien registró la obra. Pero sucedió que no conecté con las fotos y tampoco quise intervenir ni interferir en el proceso. ¿Por qué? Porque la modelo “posaba”. Mi percepción de la «modelo» - en un sentido poético - es que se trata de alguien tan sumida en la experiencia creativa de la vida, que olvida por completo ese tipo de asuntos. Así que, al final de todo el registro, le pedí a la Nico una foto casual mía, a modo de recuerdo, y quedó esta imagen como obra. También, nos acompañó manejando y celebrando en la playa, Pamela Ibacache.

¿Cuál es el relato formal de la obra? Lo esencial, es que el viaje de la vida se trata del «retorno» al centro de nosotros mismos. Nuestro soporte en la existencia no es oscuro: es una tierra luminosa, hermosa, si tenemos los ojos para “ver”. De vuelta, de afuera hacia el centro de la espiral, si o sí hay que transitar por el dolor (el rojo), retornar a nuestra calma

(el azul) que nos dará el coraje para atravesar, una y otra vez, la desazón (el negro); hasta que, llegado el momento, al "Despertar", cuando logramos reconocer en nosotros mismos aquella luminosidad «Receptiva- amarilla» de la arena, que es la vida en su conjunto, podemos aceptar las sombras y todo los fantasmas - en armonía - que habitamos (nuestra vestidura negra) sin ya más luchar por expulsarlos. Así, hemos alcanzado el "centro" de nuestra propia existencia.

¡Muchas gracias Pame, Nico y Colo!

PD: tengo muchas gracas de rehacer la performance yo misma completa de esta obra, pero aún no renuncio al deseo de realizar el registro; y hacer ambas cosas es complejo y le quitaría fluidez al proceso. Ya se resolverá. A su vez, hoy se sabe que ciertas tierras de color contaminan asi que habría que pensar alternativas.

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó Historia del Color, fue "sintetizar" toda mi experiencia formal y discursiva respecto de obras con las tierras de color. Pero ya emergió una síntesis mayor… Veremos cuándo sea el tiempo para su realización.

22. Galería Editorial OBRA ABIERTA (2020 -)

Psicología, Arte & Tao

ISA MOTTA

Colección Ψ Alquimia

Cuando el pozo es el mar

ISA MOTTA

Colección Poesía & Ensayo

en Ti, el paisaje, Todo

ISA MOTTA ARATA

Colección Poesía & Ensayo

Identidad Infinita I

ISA MOTTA ARATA

Colección Identidad Infinita

La Caravana

ISA MOTTA ARATA

Colección Bitácora de Viaje

Inicio del Viaje

ISA MOTTA ARATA

Colección Bitácora de Viaje

Psicología Taoísta

ISA MOTTA ARATA

Colección ψ Alquimia

Herramientas para Transitar

ISA MOTTA ARATA

Colección ψ Alquimia

Lo nuestro (1970 - 2023)

ISA MOTTA ARATA

Colección Obra poética visual

22 **Galería Editorial OBRA ABIERTA** (2020 -)

Ha llegado el momento de la verdad: Galería Editorial OBRA ABIERTA es un regalo de Arturo Cariceo Zúñiga - mi amado - en el sentido más amplio, práctico y profundo de la palabra. El año 2020, en Pandemia, me observaba trabajar en mi página web, un sitio que no tenía sentido por cómo estaba diseñado y que además me costaba carísimo. En este contexto, me propuso crear una Editorial para mis libros y soltar la página. Pero ojo: donde yo los escribiría y diseñaría, pero donde él realizaría todo el enorme trabajo de diagramación. También, estuve buscando un nombre para la Editorial aquel día de la propuesta y él mismo - a propósito del texto de Umberto Eco - me propuso "Obra Abierta", que me pareció perfecto por lo coherente respecto de mi postura «Receptiva» ante la vida. La poesía volvía a nacer. Es así como Arturo, con todo amor y dedicación, en conjunto conmigo, diagrama mis 4 libros anuales. Y, por un tema legal, para no pagar impuestos por libros que no se venden, quedó con el nombre de "Galería" Editorial que, finalmente, fue ideal porque efectivamente cumple ambas funciones.

Galería Editorial OBRA ABIERTA es el regalo más hermoso y necesario que jamás me han hecho en la vida.

¡Gracias, mi amor!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó OBRA ABIERTA, fue lograr absoluta independencia del "Mundo del arte" presencial (ferias, bienales, galerías y museos) para: crear, mostrar, compartir, archivar (fichar, registrar) y difundir mi obra, en un sólo soporte universal (pdf) y al alcance de tod@s (el celular). También, una segunda motivación fue el poder profundizar aún más en mis distintos contenidos y, tener absoluta libertad sobre: mis tiempos de creación, planteamientos, economía y acceso.

23. SIGNOS [haikus] (2020 -)

23 SIGNOS [haikus] (2020 -)

Una de las muestras iniciales, que fue parte importante del proceso de descubrir los "haikus", fue la exposición realizada en la Posada del Corregidor (2009) que se llamó: "Escritura Musical". Para la inauguración, le pedí al trío "Sollec" - compuesto por: Marcelo Troncoso (en guitarra), Pablo Vernal (en cello) y Felipe Hidalgo (en piano) - que interpretaran, desde la «Improvisación» como ellos venían trabajando, las pinturas de mis SIGNOS expuestos. Fueron muy generosos y amables, y sorprendieron a varios en la audiencia. Incluso, Marcelo me prestó unos atriles grandes y hermosos para exponer mis Bitácoras de los SIGNOS, en aquella misma muestra.

De toda la exploración que vengo realizando con los SIGNOS (2001 -), en estos 23 años, opté por quedarme con estos "haikus" y profundizar en ellos hasta el infinito, por varios motivos: primero, porque me parece que es lo más logrado; segundo, porque amo su composición circular que me remonta a mis amplias espirales de instalaciones en museos y la playa, y porque efectivamente es una espiral en el continuo gesto de girar el papel al pintar y componer el SIGNO; tercero, porque con una o dos veladuras logro sacarle el máximo partido, belleza y riqueza a la imagen; y, cuarto, porque son muy "simples" (en apariencia), pero con un cau-

dal poético de «deconstrucción del lenguaje» ¡maravilloso!

Aún me queda por explorar si funcionan en gran formato, impresos. A veces siento que tiene sentido esta exploración; otras veces, no. ¡Tan llamativo es para la mayoría el gran formato! Sin embargo, los SIGNOS nacieron "pequeños" y quizás está bien atesorar lo que simplemente son y no tratar de "ampliar" su Naturaleza.

¡Gracias, mi amor, por crearme las máscaras circulares - blancas y negras - para mis libros y obras digitales!

- *¿Cuál es la motivación poética que gestó su realización?*
- La motivación poética que gestó a los haikus, fue trascender el formato cuadrado para potenciar la obra. ¿De qué modo? Conectando los SIGNOS con mis espirales y la propuesta vital que comparto en mis libros. En síntesis, otorgándole mayor belleza al SIGNO, al enmarcarlo en una figura que funciona con mayor armonía respecto del dibujo ondulante de sus trazos. Y, formalmente, al explicitar "lo Espiritual" de mi obra (a pequeña y gran escala).

24 flow (2018 -)

24 *f*low (2018 -)

Esta obra tiene un proceso de evolución bastante largo y amplio, que se entrecruza con los SIGNOS, y surge como «Consciencia» el año 2000, al ver pintar SHO a los japoneses. Fue uno de los "Gritos de mi alma" que me señaló: «¡Eso tienes que hacer!». Cuando nacieron los SIGNOS (2001), en su segunda exposición (2009), alguien me comentó que se los imaginaba en "grandes". Paralelo a eso, un par de amigas me dijeron que me veían: "bailando y pintando", con el papel en el suelo, en gran formato también. De hecho, hicimos un intento registrando en video el proceso, con Macarena Zamudio, en la fantasía de que la obra surgiría de inmediato. Más tarde (2017), en el taller de Constanza Aliaga, hice un par de intentos más, pintando un extenso papel de plotter blanco con aguatinta negra, pero que tampoco funcionó. Lo que me sucedía en esos intentos, era que "anhelaba" ¡tanto! que funcionara ese tipo de pintura - fueran los SIGNOS en gran formato u otro gesto - que me desalentaba muy rápido cuando no ocurría y no era capaz de tolerar la frustración; entonces, rápidamente volvía a "refugiarme" en los SIGNOS. Sin embargo, en 2018, en el departamento de mis padres, realicé un nuevo ensayo guiado por mi intuición. En vez de comprar papel de plotter de gran formato blanco, pinté sobre mi papel eterno - Rosaspina Marfil, Fabriano - que he ocupado en grabado y los SIGNOS desde hace más de 20 años. Corté los pliegos en 4 partes, de (35x50) cm cada una, y me dis-

puse a pintar "abriéndome a escuchar el gesto" que surgía. No sé cuántos pruebas habré realizado, imaginemos unas 30, y uno de ellos "funcionó" y quedó hermoso. Es mi "Dragón". Al terminar de pintarlo, pensé: "Con esta obra capturo al espíritu de Arturo". Al año siguiente (2019), nos encontramos y le obsequié su "Dragón" (2020), que hoy está colgado en mi consulta, en nuestro departamento.

*f*low es el gran tema de mi vida, que pudo permanecer durante muchos años calmo, bajo tierra gestándose, gracias a los SIGNOS. ¿Cuál es la diferencia entre los SIGNOS y *f*low? Pues que los SIGNOS tienen un "método", tienen un procedimiento donde pinto muchísimos de una sola vez y después escojo aquellos que funcionan. En los SIGNOS superpongo todas las letras del Alfabeto Español y números, en las cuatro orientaciones, mediante sus veladuras. En cambio, *f*low "no tiene método", no tiene procedimiento. Es la experiencia pictórica del "no-Saber" más profunda. Wu wei. O más bien, implica el procedimiento de "entrar en un estado" tal, en que el trazo dos responde al trazo uno, amorosamente. Es la "escucha" del Aguatinta negra lo que gesta la obra.

Ocurrió, unos pocos meses antes de mi cumpleaños n°50, que me puse a revisar toda mi vida y descubrí que lo único que tenía "pendiente" es *f*low. Mi mente me decía que lo práctico, lo simple, era tan sólo seguir con los SIGNOS. Sin embargo, mi

embargo, mi Corazón «anhela» *f*low, anhela aquella libertad, anhela aquel "no-Saber" del cual surge y se manifiesta la obra. Por lo tanto, esta vez no pude desatender ni "esconder" más bajo tierra a *f*low. Acordé, conmigo misma, sí, saldar una inversión y de ahí en adelante tener siempre los recursos para pintar. Los SIGNOS perseverarán. Pero se suma *f*low a mi obra. Siento poseer la madurez para tolerar los intentos fallidos hasta que, por fin, descubra cómo "acceder al estado" en donde surgen, unidas, fluidez y belleza.

- *¿Cuál es la motivación poética que gesta su realización?*
- La motivación poética que gesta la realización de *f*low, es la de alcanzar una libertad expresiva mucho mayor - como la que nunca he tenido - y acceder a un modo de «Oráculo» que manifieste mi ser más esencial. En otras palabras, componer la belleza que nace del Silencio y del Vacío, más hondo, que va des plegándose en mí. Recorrer "El Camino", Arturo y *f*low son mis sueños más profundos.

VI CV | ampliado

MUESTRAS INDIVIDUALES

2024 Obra_comentada | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2024 Agua Dulce | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2024 SIGNOS (2001 -) | Muestra online
Galería Quarentena
2024 SIGNOS [2001 -] | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2024 OBRA ABIERTA | Muestra online
Galería Suyai TV
2023 ebooks | Muestra online
Galería Quarentena
2023 Pazsintientes Infinitos | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2023 Catálogo de Obra | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2023 Lo nuestro [1970 - 2023]
Galería Editorial Obra Abierta
2022 Inicio del viaje | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta
2022 La Caravana | Muestra online
Galería Editorial Obra Abierta

2020 Graficas & Sentido, Galería Quarentena
Chile - México | Muestra online.
2020 Relatos Visuales, Sala Juan Egenau
Universidad de Chile, Santiago | Muestra online.
2020 IN FOCUS | Muestra online.
Santana Art Gallery, Madrid.
2018 Signos de Transformación.
Congreso Nacional, Valparaíso, Chile.
2016 El Viaje hacia ti II
Correos de Chile, Plaza de Armas, Santiago, Chile.
2015 El Viaje hacia ti
Hall Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile.
2015 Poesía visual.
Colegio Institución Teresiana, Santiago, Chile.
2013 En Síntesis.
Museo de Arte Contemporáneo
Hall MAC Parque Forestal, Santiago, Chile.
2011 La Gran Tierra.
Museo Antropológico P. Sebastián Englert, Rapa Nui.
2010 Historia en Vinilo.
Casa Museo La Sebastiana, Valparaíso. Chile.
2010 SINFONÍA. Obra Audiovisual.
Cineteca Nacional
Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, Chile.
2009 TERRITORIOS DE LA POESÍA VISUAL.
17 Libros de Artista. Itinerancia por el Sur de Chile.

Galería Universidad Católica de Temuco
Corporación Cultural Sofía Hott, Osorno
Corporación Cultural de Valdivia.

2009 Escritura Musical.
Posada del Corregidor. Santiago de Chile.

2008 PLIEGUE. 3 Instalaciones: Proceso, VITA - CORA & Estudio de un Movimiento.
MAC Quinta Normal. Santiago, Chile.

2006 Desprendimiento.
Examen Titulación Pintura. Universidad de Chile.

2004 C o n - p o s i c i ó n.
Examen Licenciatura en Artes Visuales.
Intervención Sala Exposición DAV.
Universidad de Chile.

MUESTRAS COLECTIVAS

2022 Alégrame esas Pascuas.
Factoría de Arte y Desarrollo. Madrid.
Exposición virtual.

2021 Obra de Isa Motta Arata.
Revista Innombrable.
Exposición virtual.

2021 ELLOS x ELLAS
Galeria Mélange de Salieris de Van Gogh.
Córdoba, Argentina | Exposición virtual.

2021 Profundidad: Pinturas de Isa Motta.
Revista Innombrable (2009 - 2021)

2021 SIGNOS: Lenguaje del nuevo paradigma Matrístico
Centro Cultural Digital Yila'ob.
Ciudad de México | Exposición virtual..

2021 SIGNOS
Women Artist Museum
Exposición virtual.

2021 Artistas del Mundo
Espacio Arte Cultura
Nueva León, México| Exposición virtual.

2020 NormalityWasTheProblem
REDCSUR, Red Conceptual Sur
Plataforma Internacional | Exposición virtual.

2016 OJO ANDINO
Pratt Institute, Brooklyn
Palacio de la ONU, Nueva York, EEUU.

2015 OJO ANDINO
Off Bienal de Venecia, Italia.

2001 Impronta XXI.
Museo de Arte Contemporáneo MAC
Parque Forestal. Santiago, Chile.

1999 Diálogo entre Materialidades
Sala Juan Egenau, Universidad de Chile.

1999 De la Palabra a la Imagen
Sala Juan Egenau, Universidad de Chile.

PUBLICACIONES

2024 Herramientas para Retornar.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-418-305-3

2023 Diseño del Despliegue del Alma.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-416-435-9

2023 Herramientas para Trascender.
Galería Editorial OBRA ABIERTA
ISBN No 978-956-414-850-2

2022 Herramientas para Transitar.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-414-125-1

2022 Psicología Taoísta.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-410-866-7

2021 en Ti, el paisaje, Todo.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-404-794-2

2021 Cuando el pozo es el mar.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-404-407-1

2021 Identidad Infinita.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 978-956-404-795-9

2021 Psicología, Arte & Tao.
Galería Editorial OBRA ABIERTA.
ISBN No 78-956-404-408-8

2019 El Oráculo de los Signos.
Libro papel/Arte. Publicación independiente.

2006 Presentimiento del Amor.
Tesis de Título en Pintura, Universidad de Chile.

2006 Creatividad y Arteterapia.
Tesis de Título en Psicología
Universidad Diego Portales.

CONGRESO

2020 CIVARTES.
Diálogos entre las artes plásticas y visuales
y otros medios artísticos en tiempos de hibridación.
Congreso Internacional Virtual de Arte.
Universidad de Jaén, España.

CURADURÍA

2022 Retrato del artista adolescente, Arturo Cariceo.
Galería Mutte, Chile.

2021 Obra Invisible en el Omniverso, Arturo Cariceo.
Espacio de Arte Contemporáneo El Gallo
Salamanca, España.

CHARLAS

2023 Aguatinta y Tierras.
Taller de Proyectos Colectivos.
Departamento de Artes Visuales
Facultad de Artes, Universidad de Chile.

VII Despedida

En esta experiencia continua 2024 de: primero, componer el libro SIGNOS (2001 -); luego, actualizar mi CATÁLOGO DE OBRA (2023 / 2024); y, ahora, crear OBRA_COMENTADA, realmente reuniendo la mayoría de las cosas que he creado en el plano visual, me produce mucha satisfacción porque para los artistas es siempre una tarea pendiente el organizar y ordenar su material; y porque, además, elegí ser yo la "voz" de mi obra a propósito de una conversación con Mario Irarrázabal. También, siento gratificación al observar y reconocer el inmenso amor con el cual fue compuesta cada pieza, cada composición, cada instalación y Acto poético; y el tiempo que implicó la madurez de ciertos ejercicios en los que hoy sólo quedan una o dos imágenes pero que, sin embargo, conservan la fuerza y la belleza de la mirada "condensada".

Quizás, lo que más me alegra - en este halo de OBRA ABIERTA - es que si lo siento necesario, tiraré de los "hilos invisibles" para recrear una u otra pieza que sigue mutando. Probablemente, varias con nuevos "bautizos".

—

Siempre la figura del Artista tiene, en la literatura y la fantasía de los otros, ese matiz melancólico de abandono, "pérdida", carencia y dolor. Pues mi obra, en cambio, surge de la plenitud, de la Celebración. Y busca quebrar esa falta de disfrute y belleza tan propia de la imagen 'construida' del Arte Contemporáneo (Chileno en particular) y tan lejana del poeta gozoso de su proceso creativo cuando es fructífero. "Escucho", escribo, pinto, compongo, creo… desde una «realización» muy profunda y deseo que las personas la "aprehendan", se «contaminen» de ella aunque sea a través de unos pocos trazos de Aguatinta negra. Que reconozcan que deben "desandar sus pasos" para encontrarse consigo mismas y juntos poder construir la vida que soñamos.

OBRA_COMENTADA
Isa Motta Arata

© del texto e imágenes: Isa Motta Arata
© de la publicación: Galería Editorial Obra Abierta
Diseño de portada y diagramación interior: C53

Editado bajo Licencia Creative Commons

ISBN 978-956-418-829-4
Galería Editorial Obra Abierta
Santiago de Chile
2024

OBRA_COMENTADA
de Isa Motta Arata
fue publicado por
Galería Editorial Obra Abierta
durante la primavera de 2024

COLECCIONES

Bitácora de viaje

I. La caravana
II. Inicio del viaje
III. Pazsintientes Infinitos
IV. Agua Dulce
V. Océano dorado
VI. Templanza
VII. An_dar
VIII. Camino de tierra
IX. El Sentido silencioso
X. El viaje de la Vida (Vie)
XI. La montaña invertida
XII. Lluvia. Círculos en el agua
XIII. ¡Manos a la obra!
XIV. Retorno de Venus
XV. El Encuentro
XVI. Cuando el Abismo baila
XVII. Nubes de mar
XVIII. Refugio atrás
XIX. La transformación del mundo
XX. Existir desde la Plenitud
XXI. Realizar el Silencio
XXII. A_Mar
XXIII. The Secret Garden
XXIV. Alquimista espiritual
XXV. A mar abierto
XXVI. Hogar
XXVII. La Danza Insondable
XXVIII. Perpetuo Amanecer
XXIX. Un mundo cubierto de polen

Ψ Alquimia

Psicología, Arte & Tao
Psicología Taoísta
Herramientas para Transitar
Herramientas para Trascender
Diseño del Despliegue del Alma
Herramientas para Retornar
El oficio de amar
El proceso de Integración humano

Poesía & Ensayo

Identidad Infinita
Cuando el pozo es el mar
en Tí, el paisaje, Todo
Tamiz | el proceso de Integración
Lo Receptivo es la PRESENCIA
Wu wei | Entrega • Realización
Religare | la Religión en mí
Lo Simple | menguar • Plenitud
Homenaje al Desnudo
TAO & el Sentido de la vida

Obra poética visual

Lo nuestro (1970 - 2023)
Catálogo de Obra
SIGNOS (2001 -)
Obra_Comentada
El Sentido de los SIGNOS
La Danza de los SIGNOS
Homenaje al Color

« En este ejemplar, OBRA_COMENTADA, recorro toda mi creación plástica (2000 - 2024), desde la mirada que rinde tributo a quienes me acompañaron y ayudaron; y expone, el proceso y las motivaciones poéticas que gestaron cada realización. »

ISA MOTTA ARATA

GALERIA OBRA ABIERTA